STAF

MAGAZINE • 2017

MARK GONZALES
STEVEN HARRINGTON
THUNDERCAT
MORGAN MAASSEN
JOHN HERNDON

CHRIS BURKARD
NATHAN OLDFIELD
JOHN WITZIG
PHIL HACKETT
ETCETERA

caparso
www.caparso.com

ONE4ALL™
SUSTAINABLE ACRYLIC MARKER SYSTEM

REFILL.
EXCHANGE.
MIX.
R.E.M.™ SUSTAINABLE TECHNOLOGY

MIX individual color shades

EXCHANGE tips

REFILL Extension – easy, fast & clean refilling

50 COLOR SHADES
HIGHLY OPAQUE
MADE IN GERMANY

www.molotow.com

SOWHAT?.

Dirección & Coordinación: Staf thenew.popculture
Editor: Juan José Moya
Redactor Jefe: David Moreu
Redactores: AES Rando, Eduardo Illarregui y Stephane Merand
Dirección Diseño Editorial: Alix Agency - helloalixbooks@gmail.com
Publicidad & Distribución: info@stafmagazine.com - 629 666 614

Foto en "SoWhat?" de **Mark Gonzales** por **Stephane Merand**
Diseño de portada y contraportada por **Steven Harrington**

Agenda, News, Música, Arte, Cultura, Historia, Skate, Surf, Fotografía, Viajes, Cine, Literatura y más contenidos a diario en: **WWW.STAFMAGAZINE.COM**

GRACIAS A TODOS / **THANKS TO EVERYONE**
ISSN: **2174-7385** / D.L.: **1230-2001**

"PRESUMES QUE ERES LA CIENCIA / Y YO NO LO ENTIENDO ASÍ PORQUE SIENDO TU LA CIENCIA / NO ME HAS COMPRENDÍO A MI".
Del repertorio de Morente y Matrona.

TIAGO**LEMOS**
NOLLIE F\S CROOK
BLABAC PHOTO

THE WORK TOPOGRAPHY.

Durante nuestros veinte años de historia, Staf Magazine ha pasado por varios formatos y hemos celebrado cada aniversario de una manera muy especial. No importaba si éramos un simple fanzine de culto o una web con lectores en más de 70 países, porque las ganas de divertirnos siempre han sido un pilar fundamental de nuestra filosofía editorial. En ciertas ocasiones nos hemos atrevido a organizar exposiciones que han visitado ciudades tan emblemáticas como Madrid, San Sebastián, Lisboa o Málaga. También estuvimos de gira con los suecos Entombed por toda la península y recorrimos los chiringuitos playeros del sur de España y de Portugal con nuestros queridos The Mattson 2, tras una memorable actuación en el Teatro Cervantes de Málaga. Asimismo, es imposible olvidar una de las primeras fiestas-tours de Staf que trajo a nuestro país la legendaria gira del disco “Jane Doe” de Converge. Y la mayoria de veces simplemente quedamos con los amigos y echamos unas buenas cañas en un bar para celebrarlo como es debido.

Sin embargo, en los últimos meses soñábamos con preparar algo distinto para el vigésimo aniversario de la revista y hemos optado por volver al papel en forma de anuario. En pleno apogeo de la contracultura de 1969, Neil Armstrong pronunció la célebre frase: “Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad” cuando piso la luna. Nosotros no aspiramos a cambiar el mundo con este lanzamiento, aunque creemos que algo tan simple y añorado como poner en marcha una imprenta se ha convertido en un acto revolucionario en esta época convulsa que nos ha tocado vivir.

En un momento en el que los contenidos tienen fecha de caducidad incluso antes de publicarse y su valor se centra sólo en el número de likes que obtienen en las redes sociales, queremos reivindicar la lectura tradicional como un acto 100% transgresor. Queremos dar valor a la tranquilidad, tanto del que escribe como del que lee. Deseamos reflexionar con libertad y con sentido del humor, algo que nos han arrebatado por el camino y que es indispensable recuperar para seguir disfrutando de todo aquello que tanto amamos. Por este motivo nos gusta considerar este anuario como una vuelta a las raíces. Un viaje apasionante, acompañados por una banda sonora única y el siempre inconfundible olor a salitre con el que plantamos la semilla de Staf Magazine en aquel lejano año 1997 gracias a una vieja fotocopiadora en blanco y negro.

No se nos ocurre mejor manera que volver a lo tradicional para cerrar una etapa tan especial y empezar una de nueva con mas energía que nunca. Esperamos que disfrutéis con esta lectura tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola.

01 _

02 __

IN STOCK.

01 _	**DC SHOES**	WWW.DCSHOES.ES
02 __	**PROTEST SPORTSWEAR**	WWW.PROTEST.EU
03 ___	**GOLDCOAST SKATEBOARDS**	WWW.SKATEGOLDCOAST.COM
04 ____	**OAKLEY**	WWW.OAKLEY.COM
05 _____	**MOLOTOW**	WWW.MOLOTOW.COM

03 ___

GoldCoast
Skateboard
Design
Co
GoldCoast
Skateboard
Design
Co

04 ___

05 ___

MOLOTOW THE ORIGINAL
ONE4ALL
ACRYLIC
WATER-BASED
AEROSOL
400 ml
ONE4ALL
ACRYLIC 627HS
15 mm
ONE4ALL
ACRYLIC 227HS
4 mm
ONE4ALL
ACRYLIC 627HS
15 mm
MOLOTOW
AQUA TWIN
MOLOTOW THE ORIGINAL
600
BURNER
BLACK

MARK GONZALES.

UNA ENTREVISTA EN NEW YORK

Si estás leyendo esta revista es bastante probable que no necesites ninguna presentación de Mark Gonzales, pero por si acaso aquí os explicamos por qué es una leyenda. Para empezar, es uno de los creadores de lo que el street skating ha acabado convirtiéndose en los 90 y los 2000. Ha revolucionado el street skating, su papel en el video de Blind "Videodays" (dirigida por Spike Jonze) todavía es relevante a día de hoy. Una cosa bastante particular sobre Mark es su personalidad. Siempre está haciendo lo imposible y siendo creativo con cada elemento que le rodea en cada momento. De repente está aquí y luego alli, no puedes predecir lo que va a pasar después. Desde sus primeros pasos en el skateboarding ha sido una mente creativa con sus gráficos para tablas y hasta cierto punto ha desarrollado un lenguaje artístico muy reconocible. Por el camino ha crecido hasta convertirse en un artista conocido internacionalmente y ha vendido su arte a grandes coleccionistas.

Aquí en Staf hemos estado intentando conseguir una entrevista con Mark durante bastante tiempo, le hemos escrito a su agente y después a su mujer para atraparle y sentarnos a hacerle algunas preguntas. No tiene teléfono y no contesta a sus emails exactamente, así que al final tuvimos la oportunidad de conocerle en Nueva York esta primavera. La cita fue organizada a la vieja usanza, en la esquina entre la calle Houston y Bowery en frente de un supermercado Whole Foods a las 8 de la tarde. Llego 15 minutos más temprano y después de 5 minutos llega Mark. Primero quería hacer la entrevista en la tienda, pero por supuesto parecía que eso no iba a funcionar. Así que al final acabamos sentándonos dos manzanas más allá en una bonita terraza en el ahora gentrificado Lower East Side. Aquí están algunas de las preguntas que pudimos realizarle en la siguiente media hora que duro la entrevista. ¡Disfrutad la lectura!

Has vivido en Paris durante algunos años, y ahora vives en Nueva York. ¿Crees que los parisinos son más arrogantes que los neoyorquinos?
Los parisinos están muy seguros de sí mismos, y lo pueden demostrar. Creo que la gente de Nueva York es segura de sí misma a veces, pero no estoy seguro de que puedan demostrarlo con conocimientos. Parece que al final siempre acaba con brutalidad, especialmente si estan borrachos. No quiero decir que sean tontos, pero simplemente parece que no saben mucho. Si quieres tener seguridad en ti mismo tienes que tener muchos conocimientos, el conocimiento es poder. Si no tienes los conocimientos no puedes estar seguro de ti mismo. La diferencia es que muchos jóvenes en Paris fantasean con lo que es ser joven en Nueva York, y cuando pienso en gente segura de sí misma en Francia es mas gente mas mayor, como de mi edad, o mayor. En otro nivel creo que los chicos son prácticamente lo mismo en ambas ciudades, excepto que creo que los americanos están menos interesados en la sociedad francesa. Pero quizás eso esté empezando a cambiar ahora.

¿Crees que la gente joven de distintos países son cada vez más iguales debido al acceso a la misma información en Internet, por ejemplo?
Esta empezando a ser así, especialmente hay menos dificultad con el lenguaje porque todo es más visual, en pequeños videos o en Instagram.

Krooked fueron de alguna manera precursores de estas nuevas tecnologías al hacer videos con el móvil y grabando con pequeñas cámaras digitales antes que nadie, me refiero a publicar videos hechos con el móvil mientras que todo el mundo en aquel momento intentaba tener videos más limpios.
Si, el video se llamaba "The Naughty". Todas esas pequeñas cámaras

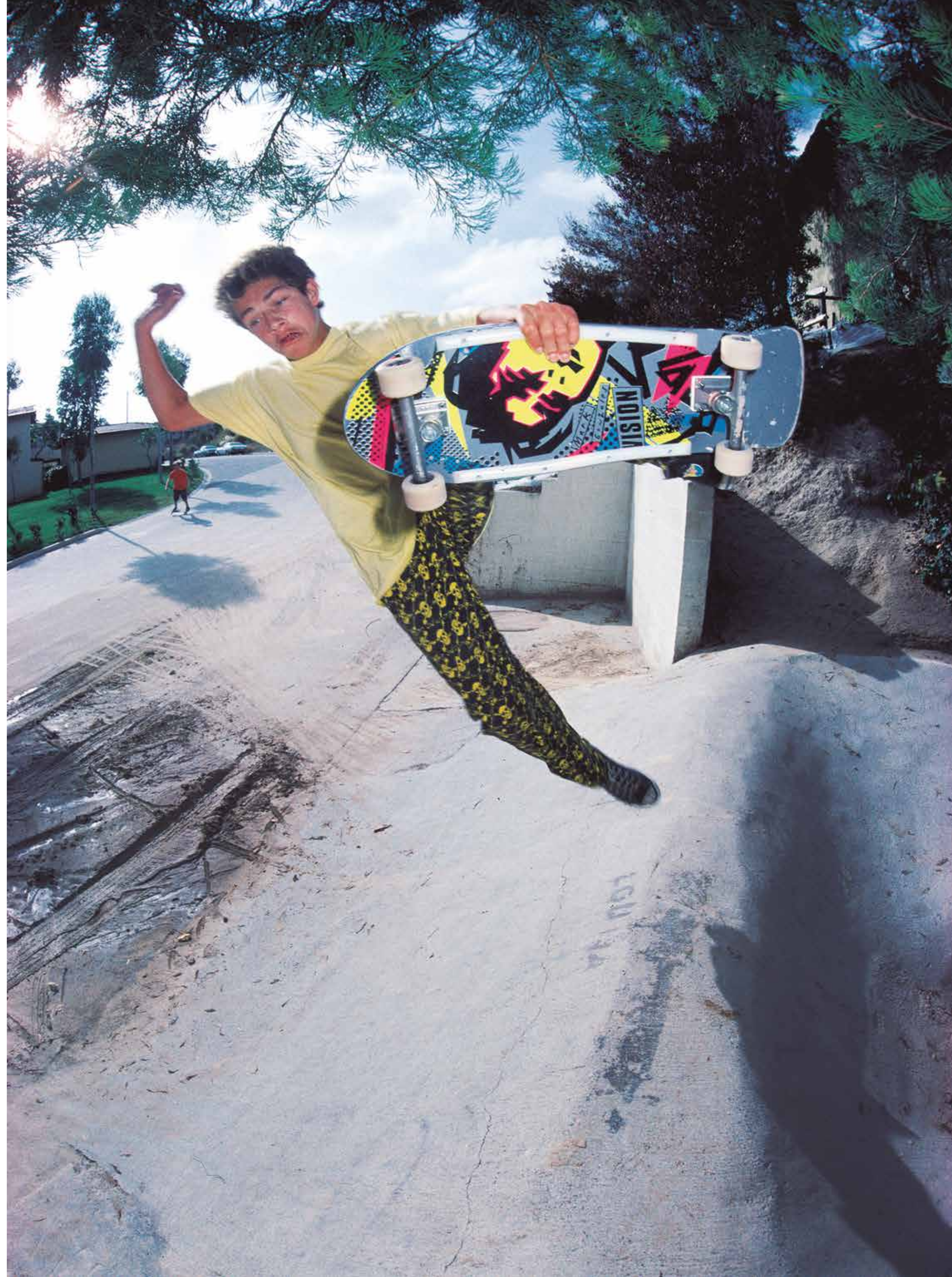

Foto por **J Grant Brittain**

Foto por **Skin Phillips**

eran muy fáciles de usar, y eso nos gustaba. Era divertido, ninguna de nuestras cámaras tenia alta resolución. Lo que nos gustaba era que teníamos todas esas tarjetas de memoria que perdíamos todo el tiempo y encontrarlas después de editarlas.

Recuerdo que una de las primeras veces que viniste a Paris cuando patinabas en los estanques en la Torre Eiffel estabas tomando muchas fotos sin sentido en la calle. ¿Todavía lo haces?
Si, las hago con mi Ipad, lo uso bastante. No tengo móvil, así que puedo mandar mensajes y revisar mi email con él. Pero saco muchas fotos sin sentido en el metro, y también muchos selfies (risas).

¿Las publicas?
No, no tengo Instagram. Son solo para mí no tienen otro propósito.

En 2005 hiciste una exposición en Franklin Parrash Gallery que mostraba la tabla circular y un montón de cartas dirigidas a la artista y comisaria de arte Jocko Weyland. ¿Sigues escribiendo cartas?
Sí. De momento he hecho un zine llamado Splatter. Pero quiero seguir haciendo historias largas o cartas. A veces son cartas inventadas dirigidas a gente que no existe, es una manera de decir algo que quieres decir pero que no sabes como decirlo. Así que lo pones en una historia para que suene bien. Lo escribes en una carta como si estuvieras hablando con alguien.

¿Es la continuación de Chavo to alter ego (Mark Gonzales tiene un alter ego llamado Chavo, un gangster de Southgate)?
Sí, estoy seguro de que mucha gente lo hace.

Una pregunta sobre bicis. ¿Intentaste hacer un kickflip con una bici verdad?
Nunca lo conseguí, pero seguiré intentándolo. Lo he probado pero es difícil.

Volviendo al skateboarding, el nivel de los chicos de ahora es increíble. ¿Que opinas de eso?
Es fascinante. Creo que tiene que ver con la práctica y con que ven que alguien ya lo ha hecho, así que creen que ellos también pueden hacerlo. ¡Y lo hacen! No tienen miedo. No sé qué decir, es simplemente increíble.

Tu primer sponsor fue Alva, y Krooked acaba de hacer una tabla con Wes Humpston. Despues de más de 30 años la cultura skate del sur de California se esta volviendo mas fuerte que nunca. ¿A qué crees que se debe?
Wes y Jim Muir hicieron Dogtown. Alva y todos esos tipos del equipo Zephyr eran increíbles. Como he dicho antes con respecto a tener seguridad en ti mismo, también tienes que tener el conocimiento. Si quieres ser skateboarder tienes que patinar bien pero tambien tienes que conocer tus raíces. Es muy importante. Cuando Christian Hosoi dejo Sims por

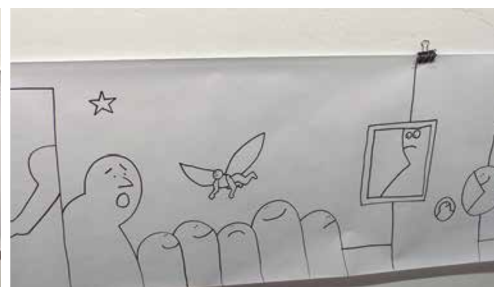

Exposición en Sao Paulo, Brasil

Foto por **Stephane Merand**

Alva puede que perdiera dinero, ya sabes que Sims vendia mas, pero con su carisma, consiguió 100 veces más porque eran Tony Alva y Christian Hosoi. Casi al mismo tiempo yo estaba en Alva, y uno de los factores que me hacía querer estar allí era que Hosoi era el chico nuevo y era muy bueno. Ellos fueron las raíces y todavía son admirados como los mejores.

Y entonces dejaste Alva por Vision...
Tuve que hacerlo. Iba a hacerme profesional, y tenía que ganar dinero. Vengo de una familia en la que no habia mucho dinero, así que era importante. Al mismo tiempo Gator estaba en Vision (es horrible lo que hizo), pero en aquel momento él y Hosoi eran lo mismo, él hizo que Vision fuera guay. Hosoi hizo que Alva fuera guay pero Alva también hizo guay a Hosoi por sus raíces. Vision nunca tuvo las raíces de Alva, pero no tenían miedo. Por ejemplo, ponían esos colores brillantes porque no tenían miedo. E hicieron cosas que se pusieron de moda. Estaban avanzando hacia delante, la gente en Powell and Peralta no les gustaba Vision pero hicieron lo que Vision hizo. Los que trabajaban en Vision no estaban muy interesados en skateboarding, eran gente a la que le gustaba el arte y cómo utilizar el arte. Sabían qué hacer para que la gente quisiera comprarse una tabla. Tenían buen marketing artístico. Incluso antes de que tuvieran un equipo ya tenían buenos gráficos con animales. Recuerdo ver esos anuncios y querer tener esas tablas.

¿Cuales son tus tablas favoritas si tuvieras que elegir?
Creo que las de snowboard.

¿Qué tipo de música escuchas últimamente? ¿Eliges música en videos?
Música brasileña. Con respecto a los videos, sí, elijo la mayoría.

Para algunos artistas es muy importante explicar el proceso de creación. Como he podido ver en muchos videos creo que a ti te interesa más el simple hecho de enseñarlo, ¿verdad? Quiero decir que a veces el proceso pertenece al artista, y si se enseña o no depende de él mismo.
Quizás el galerista puede decir que si explicas el proceso eso va a ayudar a que la gente esté más interesada en comprar tus pinturas. Pero creo que la conclusión es que el artista quiere ganar dinero, y el galerista quiere ganar dinero. Si explicar el proceso ayuda a vender la pintura, entonces lo harás. No soy muy partidario de explicarlo, pero no me guardo nada como un secreto. Si puedo ayudar a la gente a entender mi arte no me importa hacerlo. La única manera de conseguir ayuda es ayudando a otros. Es como funciona.

Algunos dicen que “un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido”. ¿Estás de acuerdo?
No realmente. Yo me siento bastante adulto. Soy muy pueril y me lo pasé muy bien cuando era mas joven, pero ya ajusté cuentas.

¿Y como te ha afectado tener hijos?
Aprendes mucho de ti mismo a través de tus hijos.

Ultima pregunta. Si tuvieras que quedarte con un truco, ¿cuál sería?
Boardslides y wall rides.

www.krookedskateboarding.com

Texto de **Stephane Merand**
Fotos del **archivo de Mark Gonzales, excepto indicadas**

JOHN WITZIG.

EN LAS ANTIPODAS DEL SURF

La realidad depende del punto de vista desde el que se miran las cosas que nos rodean. Si damos por sentado aquello que tenemos al alcance de la mano, corremos el riesgo de quedarnos estancados y de dejar escapar oportunidades irrepetibles. No se trata de ser rebelde y oponerse a las normas por el simple hecho de llevar la contraria, sino que el secreto consiste en tener curiosidad y querer descubrir qué se esconde detrás de lo evidente. Muchas veces esta curiosidad no es fingida ni impostada, sino que surge a raíz de los acontecimientos que marcan el pulso de nuestra vida cotidiana y puede convertirse en un estilo de vida fascinante. Seguramente esto es lo que debe pensar John Witzig, porque sin pretenderlo se convirtió en el mayor cronista del auge del surf en Australia a principios de los años 60 y sus fotografías siguen transportándonos a lugares tan remotos y mágicos que parece que sean un sueño. Su historia nos demuestra que las mejores cosas de la vida nunca se planean, puesto que logró unir su pasión por las cámaras y su amor por las olas en un momento en el que la prensa alternativa empezaba a florecer en las Antípodas y el ambiente era especialmente propicio para que jóvenes con talento (y mucha curiosidad no pretendida) pudieran desarrollar una carrera inimaginable a ojos de sus padres. Si a la brecha generacional de aquella época le sumamos el auge de la contracultura, la estética psicodélica, el activismo medioambiental y las ansias de construir uno mismo las cosas que nos apasionan, es evidente que nos encontramos delante de una persona que ha trascendido su faceta profesional para alzarse como uno de los grandes iconos del surf moderno. Hemos tenido la oportunidad de conversar con John Witzig para conocer sus experiencias a lo largo de seis décadas a pie de playa, adentrarnos en sus viajes antes de la comercialización de las olas y descubrir qué esconden sus instantáneas más emblemáticas. Puede que su último libro editado por Rizzoli en Nueva York sea una joya de coleccionista, pero la verdadera esencia de su legado está en sus palabras.

Tengo entendido que naciste en Sídney, pero que te criaste en un pueblo cerca de Palm Beach. ¿Cómo era la vida en Australia en aquellos días y qué recuerdos tienes de la escena del surf de finales de los años 50?
Vivíamos en una zona interior, alejados de las playas del norte de Sídney, pero éramos afortunados porque mis padres tenían una casa cerca de Palm Beach donde fuimos hasta que fui adolescente. Pasamos muchas vacaciones allí y esas experiencias me marcaron para el resto de mi vida porque me encantaba todo lo relacionado con el océano. Hasta finales de los años 50, los australianos practicaban surf con unas tablas de madera contrachapada y eran horribles. Entonces, en 1956, llegaron los socorristas norteamericanos con unas tablas hechas de balsa, con quillas, más pequeñas y ligeras. Sin embargo, pasaron varios años hasta que ese material estuvo disponible en nuestro país. Mis primeras dos tablas fueron réplicas de contrachapado de un modelo llamado Malibú porque los socorristas venían de California... realmente eran horribles.

Nat Young y las chicas con Judy Trim's Buick. 1972

Muchas veces se comenta que en Australia hubo una gran relación entre los primeros surfers y los clubes de salvamento marítimo...
Muchos australianos que estaban interesados por el surf se hicieron miembros voluntarios de los clubes de Salvamento porque tenían unas casetas donde podían quedarse y eso era una gran ventaja en una época en la que los coches no eran tan habituales, sobre todo entre los jóvenes. Durante la primera mitad de la década de los 60, los coches fueron más accesibles y las tablas se volvieron más pequeñas y ligeras. Eso hizo que los clubes de surf perdieran popularidad. Sin olvidar que el autoritarismo y la misoginia que imperaba en esos clubes también iba en contra de los aires que se respiraban en aquella época.

¿Podrías contarnos cuándo empezó realmente tu afición por la fotografía? Seguramente fue gracias al apoyo de tus padres...
Al cumplir 10 años, empecé a hacer fotos con una cámara Box Brownie de segunda mano que heredé, aunque no puedo afirmar que las imágenes fueran buenas. Cuando fui adolescente, me interesé en las increíbles fotos en blanco y negro que aparecían en revistas europeas y americanas. En seguida, esas publicaciones y los fotógrafos se convirtieron en uno de mis mayores intereses... y eso, curiosamente, coincidió con la aparición de las primeras revistas de surf australianas.

En aquella época, ¿tuviste la oportunidad de ver los docus de surf que rodaban directores como Bud Browne, John Severson y Bruce Brown?
Las películas de Bud Browne fueron las primeras que vimos en 1958 porque las proyectaba Bob Evans, el primer emprendedor del surf australiano. También vi mi primera tabla de balsa en la proyección de uno de esos docus en el Whale Beach Surf Club. Fue una época excitante porque descubrimos el surf que se hacía en ese momento en California y las grandes olas de Hawái... entonces hubo muchos primeros descubrimientos.

¿Qué recuerdos tienes de las proyecciones de aquellos documentales de surf ahora considerados legendarios?
Algunas de aquellas películas estaban narradas en directo. Sin duda, recuerdo a Bruce Brown haciendo ese tipo de proyección un tiempo después, pero ahora no tengo presente si eso sucedía con los documentales de Bud Browne. Vi la mayoría de las primeras películas en Sídney y entonces se reunían los surfers de diversos pueblos. Era un gran acontecimiento.

Empezaste a escribir artículos para la revista Surfing World en 1963. ¿De dónde venía tu interés por el periodismo y qué pretendías con aquellos reportajes?
Siempre me había gustado leer, así que escribir no parecía tener ningún misterio. El primer artículo que publiqué en Surfing World era bastante malo, igual que el resto de lo que sacaban. En mi defensa te diré que me pareció darme cuenta de mis errores y pude mejorar. La década de los 60 fue una época en la que, sencillamente, sentíamos que podíamos

hacer cosas... tanto si teníamos la formación adecuada como si no la teníamos. Fue un período genial para los verdaderos amateurs y entonces yo seguía pidiendo cámaras y teleobjetivos para hacer fotos.

En tu polémico artículo titulado "We're Tops Now" de 1967 aclamabas a una nueva generación de surfers australianos que, por primera vez, superaban a los de California...
Tenía dos motivos principales a la hora de escribir ese artículo para Surfer magazine. Primero, que la victoria de Nat Young en el San Diego World Championships de 1966 estuvo totalmente ignorada por parte de las grandes revistas americanas. Siguieron publicando los mismos temas autocomplacientes de siempre. Segundo, yo estaba suficientemente metido en lo que sucedía en la escena del surf australiano para darme cuenta de que "algo" estaba cambiando y que ese "algo" podía ser importante. Más tarde se vería como el inicio de la revolución de las tablas cortas. Bob McTavish, George Greenough y Nat Young, los tres protagonistas principales, eran amigos míos. Reconozco que fui deliberadamente provocativo en ese artículo y exageré las cosas, pero creo que fue necesario. Puede que no convenciera a nadie en los Estados Unidos, pero sí que se hicieron eco del artículo. Y, poco después, fue imposible que ignoraran las imágenes de Honolua Bay tomadas en diciembre de 1967.

Tu hermano Paul se convirtió en un icono del cine de las olas gracias al documental "Evolution" que rodó en 1969. ¿Qué recuerdos tienes de aquel rodaje y de la gente que participó?
La influencia de las películas de mi hermano empezó un poco antes que el estreno de "Evolution". La secuencia final de su previo documental, "The Hot Generation" ya mostraba las imágenes básicas de Nat Young y Bob McTavish con sus tablas V-bottom en Honolua. En su enciclopedia del surf, Matt Warshaw dice que ese título "contribuyó a presentar al mundo entero las enormes posibilidades de las tablas cortas". Por lo que se refiere a "Evolution", solamente tienes que fijarte en los protagonistas: Nat, Ted Spencer y el extraordinario Wayne Lynch, que sólo tenía 16 años. Wayne cambió el mundo del surf de una manera más profunda que cualquier otra persona que haya visto. "Evolution" mostró todas esas cosas al mundo y tuvo mucha repercusión.

La escena del surf de finales de los años 60 estaba estrechamente relacionada con la contracultura y la psicodelia ¿Crees que los surfers, los artistas o los fotógrafos tienen que mostrarse como rebeldes para ganar notoriedad?
Bueno, puede que todo lo que sucedía a finales de los 60 y durante los 70 estuviera influido, en cierta medida, por la contracultura... incluso si se trataba, simplemente, de rechazarla. En la versión de Australia que yo experimenté, estaba estrechamente relacionada con el surf. En aquella época, el país se involucró en la Guerra de Vietnam y la desconfianza hacia el gobierno no se limitaba únicamente a los jóvenes. Tengo la impresión de que muchos surfers son espontáneamente antiautoritarios puesto que el escepticismo es una cualidad muy útil que debes tener siempre presente.

Que Australia mandara tropas a la Guerra de Vietnam es un hecho poco conocido en otros países. ¿Participaste en las manifestaciones o en las marchas antibelicistas?
Yo estudiaba en la Universidad de Sídney cuando las protestas contra la Guerra de Vietnam llegaron a su punto álgido en 1971. Recuerdo que las clases cambiaron de horario para que pudiéramos ir a las marchas. Ten en cuenta que en Australia nunca se habían visto protestas de esta magnitud. Logramos cerrar los centros de las mayores ciudades y ningún otro tema logró radicalizarme del modo que éste lo hizo. Sinceramente, no pensaba que los gobiernos nos pudieran mentir de esa manera.

¿Podrías explicarnos cómo surgió Tracks magazine? He leído que la fundaste en 1970 junto a Alby Falzon y David Elfick...
Yo había trabajado de editor en una revista llamada Surf International y me despidieron. Albe trabajaba para Bob Evans en Surfing World y tenía pensado rodar una película. David trabajaba en un periódico pop y tenía una amplia experiencia en el mundo impreso, cosa que tanto Albe como yo no teníamos. Yo necesitaba un trabajo, Albe quería un medio para promocionar su documental y David tenía suficiente entusiasmo para organizar dos proyectos al mismo tiempo. El resultado fue un tabloide llamado Tracks, que era radicalmente distinto de las revistas de colores brillantes de la época. Además, el contenido editorial también se fijaba en temas sociales y medioambientales, además de tener el surf como eje central. Éramos vulgares y rudos, pero fue un éxito inmediato.

Gracias a tu trabajo como fotógrafo y periodista tuviste la oportunidad de recorrer el mundo entero. ¿Qué recuerdos tienes de tu visita a Portugal en 1976? Seguramente encontrasteis buenas olas y poca gente en las playas...
Pasé 8 meses en Europa en 1976 junto a un amigo australiano llamado Mark Allon y visitamos por primera vez Portugal. No teníamos coche, así que andamos hacia el norte de Ericeira para encontrar un break del que habíamos oído hablar mucho. Llegamos a un sitio que creímos que era Dos Coxos, pero había poco oleaje. Esto me recuerda que las aventuras de surf no solamente tratan de encontrar olas. Volví a Europa en 1979, esta vez con un pequeño Citroën y con la esperanza de encontrar buenas playas. Salí de Guetaria, en la costa francesa, sin que hubiera ninguna ola. Entonces seguí mi ruta por el norte de España. Había visto fotos de Mundaka que me habían cautivado, pero estaba completamente plano cuando llegué. En Portugal volví a Dos Coxos y, finalmente, había buen oleaje... y, posiblemente, esas fueron las mejores olas que cogí en Europa.

¿Te impresionó alguna cosa de tu ruta por el norte de España?
Recuerdo principalmente el paisaje... las interminables colinas con olivos, como si se tratara de una enorme pintura abstracta. También recuerdo que unos amigos me llevaron a comer tapas en San Sebastián. En Portugal, recuerdo sobre todo el olor persistente de la gente cocinando sardinas en Ericeira y también el vinho verde. Me encantaron las siempre cambiantes platos típicos y los vinos de Europa. Era un lugar maravilloso para practicar surf.

A lo largo de los años has fotografiado a legendarios surfers australianos y muchos se han convertido en amigos cercanos. ¿Qué puedes contarnos de Bob McTavish?
No puedo negar que creo que Bob fue una figura muy influyente en el desarrollo de las tablas cortas. Entonces yo no estaba interesado en el diseño de tablas y hoy todavía lo estoy menos. Pero la mayoría de mis amigos no dejaban de hablar de ese tema. El entusiasmo que mostraba Bob era contagioso y no solamente en ese tema en concreto.

¿Qué destacarías de tu amistad con Nat Young?
En 1961 hice mis primeras fotos de surf con una cámara y unas ópticas prestadas y ya aparecía Nat con 14 años en su break habitual de Collaroy. Con el paso del tiempo hicimos muchos viajes juntos y es uno de mis grandes amigos. Nat se podría definir como un libertario natural porque cree que debería poder hacer cualquier cosa que le apeteciera. Siempre

Nigel en el Oeste de Australia. 1972

Mark Richards en Haleiwa. 1972

le ha gustado asumir riesgos y eso no ha cambiado.

Uno de mis cineastas de surf favoritos es George Greenough. ¿Cuándo tuviste la oportunidad de conocerlo?
Creo que conocía a George a principios de 1966. Lo que sí sé es que escribí un breve artículo sobre él en el número sobre “New Era” que publiqué en Surfing World y que me encargó Bob Evans en julio / agosto de ese año. George es un personaje fascinante y un surfista que me ha inspirado mucho. Bob McTavish ha comentado que la motivación para la revolución de las tablas cortas se basaba en la idea de fabricar tablas en las que pudiésemos ponernos de pie y con las que cogiésemos olas del mismo modo que George hacía con sus pequeñas tablas. Yo llevaba trabajando mucho tiempo en revistas de surf y veía habitualmente a George. La única vez que viajamos juntos fue a Hawái a finales de 1967 y le vi hacer los trucos más radicales que he presenciado.

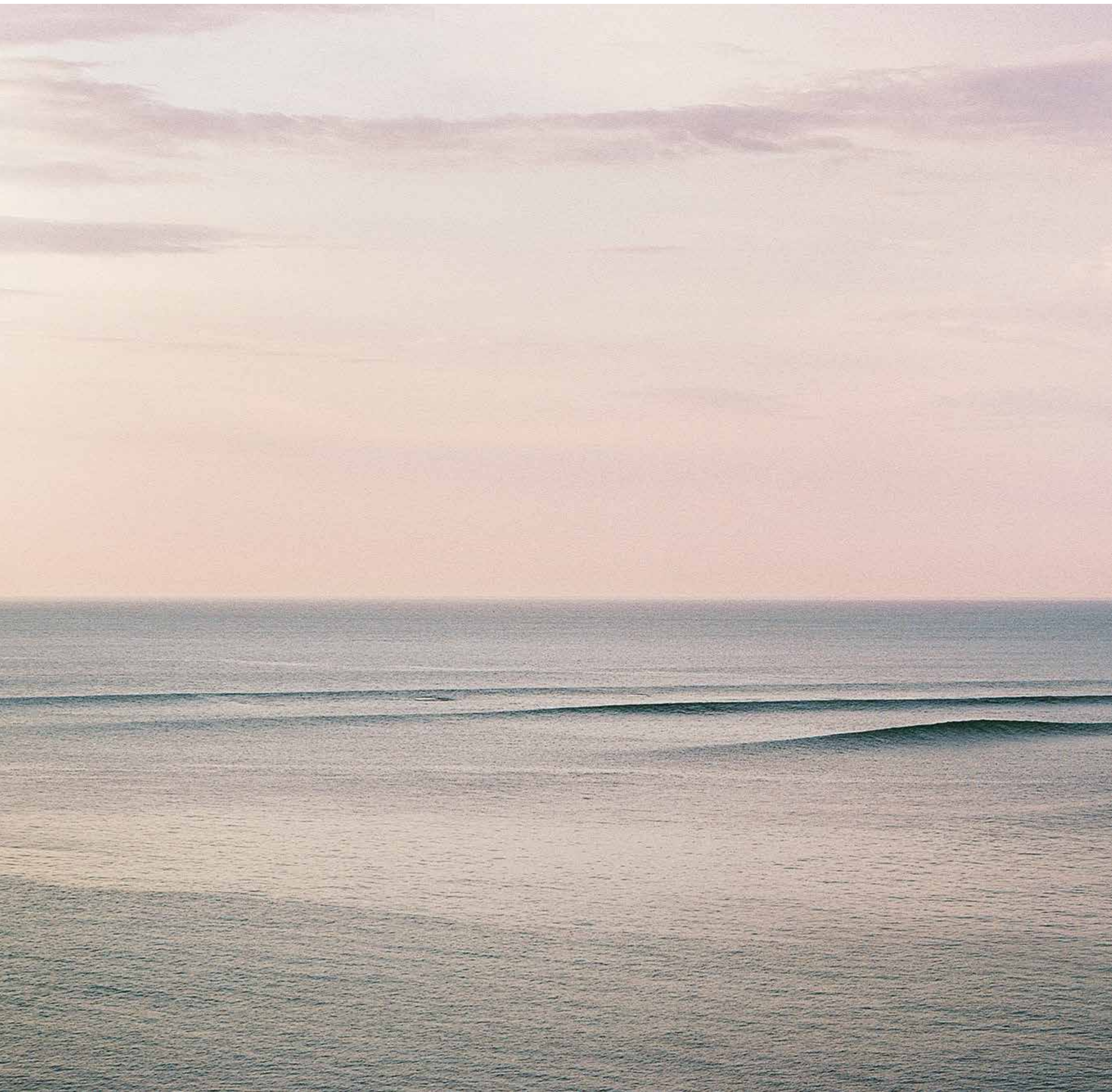
Tengo entendido que una de las fotos de las que más orgulloso estás no tiene nada que ver con las olas, sino que se trata de un grupo de amigos en el porche de una casa. ¿Por qué crees que el estilo de vida de los surfers se ha vuelto tan icónico?
Las imágenes que reflejan el mundo que rodea al surf son las que más me interesan actualmente. Son fruto de mi afición natural para documentar el mundo en el que vivía y, por suerte, acostumbraba a llevar siempre la cámara encima. La foto que comentas se titula “A House at Torquay” y forma parte del pequeño conjunto de mis favoritas. El surf era completamente auténtico en aquellos años porque no había ningún motivo que lo corrompiera. Evidentemente, eso cambió y los anunciantes tomaron prestada esa autenticidad para dar credibilidad a los productos que vendían. Yo trabajaba en revistas que jugaron un papel destacado en ese proceso, así que sería hipócrita por mi parte quejarme de todo eso. Con la perspectiva del tiempo, es imposible no pensar que éramos muy ingenuos. No creo que se pueda crear una iconografía, sin embargo, observábamos y capturábamos lo que sucedía a nuestro alrededor. Parece que se necesitan varias décadas para decir si todo eso que capturamos en imágenes estaba bien o mal.

En los últimos años has publicado varios libros con tus mejores instantáneas. ¿Has descubierto detalles que no recordaras o que te pasaran desapercibidos en su momento?
He hecho tres publicaciones, dos de las cuales son libros y aparecieron en un período de 6 años. La primera fue una publicación muy pequeña que financió una galería con la que colaboro en Sídney. Trabajé en el diseño y en la producción de libros ilustrados

Wayne Linch en Bells Beach. 1967

Guetaria, Euskadi. 1976

durante 20 años, así que lo hice todo por mi cuenta. En 2013, la editorial Rizzoli en Nueva York sacó un libro con mis fotos. Hicieron un trabajo precioso y me siento honrado con el resultado porque es lo más cerca que hay de tener una colección definitiva de mis fotos. La verdad es que no he descubierto nada nuevo, sin embargo, el libro de Rizzoli fue muy interesante porque fue producto de una intensa colaboración e hicieron cosas con mis imágenes que yo nunca habría logrado por mi cuenta. Eso me dio nuevas perspectivas y fue una gran experiencia.

Actualmente, mucha gente decide vivir de una manera más sencilla para ser consecuentes con los cambios sociales y el medio ambiente. ¿Consideras que lo que hicisteis en los años 60 y 70 os posicionó como pioneros del activismo?
Esa época influyó en mi vida de una manera muy significativa. Yo no aparezco en esas fotos, pero lo que estaba documentando realmente era mi vida. En el período que va de 1969 a 1970 me gustaba evangelizar a la gente, pero ahora me contento con hacer lo que hago y vivir como vivo. Y si eso influencia a alguien, me parece bien. Y si no sucede, me parece bien igualmente. En noviembre de 1972 empecé a construirme mi primera casa en Angourie con la idea de vivir en un marco natural con la menor interferencia posible con el medio. Hace 10 años terminé la casa en la que vivo ahora y los principios de su construcción fueron exactamente los mismos.

¿Sigues vinculado de algún modo u otro a la cultura del surf?
En absoluto. La mayoría de mis amigos de aquella época siguen siendo buenos amigos y algunos siguen vinculados al surf. Yo simplemente observo desde un lateral.

Para terminar la entrevista, ¿podrías contarnos qué cosas te apasionan actualmente y si la fotografía y los viajes siguen siendo una fuente de inspiración?
Vendo copias de mis fotos a través de mi web y las peticiones para revistas y libros nunca paran. Parece que el interés por la década de los 60 es inagotable. Viajé por Asia durante varios años, aprovechando que iba a Singapur a revisar las pruebas de impresión de los libros en los que trabajaba. Eso me permitió el lujo de visitar algunos lugares maravillosos e hice muchas fotos en esos trayectos. Sin embargo, mis años de viajero se han terminado. Pero no me preocupa porque he visto rincones fabulosos del mundo.

www.johnwitzig.com.au

Texto de **David Moreu**
Fotos de **John Witzig**

STEVEN HARRINGTON.
UN EXPLOSIÓN DE POP-ART PSICODÉLICO

Los tiempos cambian a la velocidad de la luz y los nuevos gurús del arte contemporáneo han acariciado el cielo después de un largo trayecto por el Underground más absoluto. Steven Harrington es la personificación de este tipo de estrella creativa de éxito internacional. Un artista nacido en Los Ángeles que se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la escena pop psicodélica actual gracias a su imaginación desbordante y a un trazo inconfundible. Adentrarse en su extensa obra es lo más parecido a emprender un viaje a través de imágenes completamente descontextualizadas de frutas, elementos tipográficos y formas geométricas que traspasan los límites del lienzo para convertirse en algo filosófico que nos permite reflexionar sobre la vida, el arte, el humor cotidiano y las relaciones personales. Dos caras de una misma moneda, que nos atrapan por su estética naíf y nos sacuden mediante su simplicidad aplastante. Acostumbrado a trabajar sobre superficies tan sorprendentes como zapatillas, latas de refrescos, skate o muros, ahora Steven hace la portada del STAF 46 con una obra donde lo evidente se convierte en metarrelato. Hemos hablado con este artista tan emblemático para conocer los entresijos de su apasionante carrera y descifrar el poder indomable de los iconos que aparecen en su obra.

Cada historia tiene un inicio y la tuya se remonta al Art Center College of Design (Pasadena) donde hiciste varios cursos mientras todavía ibas al instituto. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época?
Antes de matricularme, ya había escuchado historias sobre la universidad gracias a otros artistas y profesores. Eso me animó todavía más a querer dedicarme al arte como profesión, aunque no sabía cómo lograría ganar dinero en aquella industria. Sin embargo, empecé a ir a clases en el Art Center mientras todavía era estudiante de instituto porque era consciente de que debía construir un portfolio lo antes posible si quería que ese sueño se hiciera realidad. Una realidad a la que me aferré por completo porque no tenía un plan alternativo. Y sigo sin tenerlo hoy en día. Entonces mi familia no tenía suficiente dinero para pagar mis estudios de arte, por este motivo tuve que esforzarme para conseguir una beca que me permitiera entrar en la universidad. Cuando me aceptaron en el Art Center, conocí a muchos artistas geniales y a profesores que marcaron mi vida creativa. Todo lo que aprendí allí no solamente influyó en mis dibujos y diseños, sino que me transformó como ser humano.

Después de licenciarte, fundaste el estudio National Forest junto a tu amigo Justin Krietmeyer e hicisteis varios proyectos para Rolling Stone y Urban Outfitters. ¿Qué aprendiste en aquella etapa que te haya resultado útil a lo largo de tu carrera?
Siempre recordaré estar sentado en la cafetería de la facultad con Justin un par de días antes de la graduación. Entonces tuvimos una conversación sobre qué haríamos después. Nos dimos cuenta de que era necesario ganar dinero y que para lograrlo había dos caminos. El primero consistía en encontrar un trabajo en alguna empresa, que en aquella época podría haber sido un sello discográfico o una marca de skate. El segundo era una apuesta porque significaba unir nuestros portfolios y crear un pequeño estudio de diseño. Conocíamos el dicho de que "dos cabezas piensan mejor que una" y, además, ya habíamos colaborado muchas veces y con buenos resultados en proyectos de la universidad. Como puedes imaginar, elegimos esta segunda opción y actualmente seguimos haciendo lo mismo. Nuestro estudio se llama National Forest y llevamos 14 años trabajando juntos. En referencia a lo que aprendí, no creo que pueda resumirlo en una simple respuesta.

A lo largo de los años has consolidado una mezcla sugerente de arte, ilustración y diseño. ¿Existe alguna frontera entre estas disciplinas? ¿Qué te aporta creativamente de cada una de ellas?
Intento no pensar en barreras o disciplinas dentro del arte. He aprendido a derribarlas mentalmente. Al principio de mi carrera profesional sí que intentaba separar las técnicas y pensaba: "Esto debería ser de este modo porque este cliente nos ha contratado como ilustradores o este otro cliente quiere algo de diseño y la pieza no puede tener esta estética". Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que el trabajo fluía de una manera más natural cuando lo abordaba simplemente como si se tratara de la creación de una imagen. Me gusta la creatividad porque no puede separarse en parcelas o fronteras. A veces las obras se convierten en una pintura en un lienzo y otras veces se materializan en una camiseta o en una tabla de skate. Me motiva que siempre sea una sorpresa.

Tus obras están repletas de iconos y de personajes asombrosos. ¿Por qué crees que la cultura pop siempre está buscando este tipo de elementos individuales para comunicar y vender cosas?
Siempre me ha gustado la iconografía. Existe una claridad y una simpli-

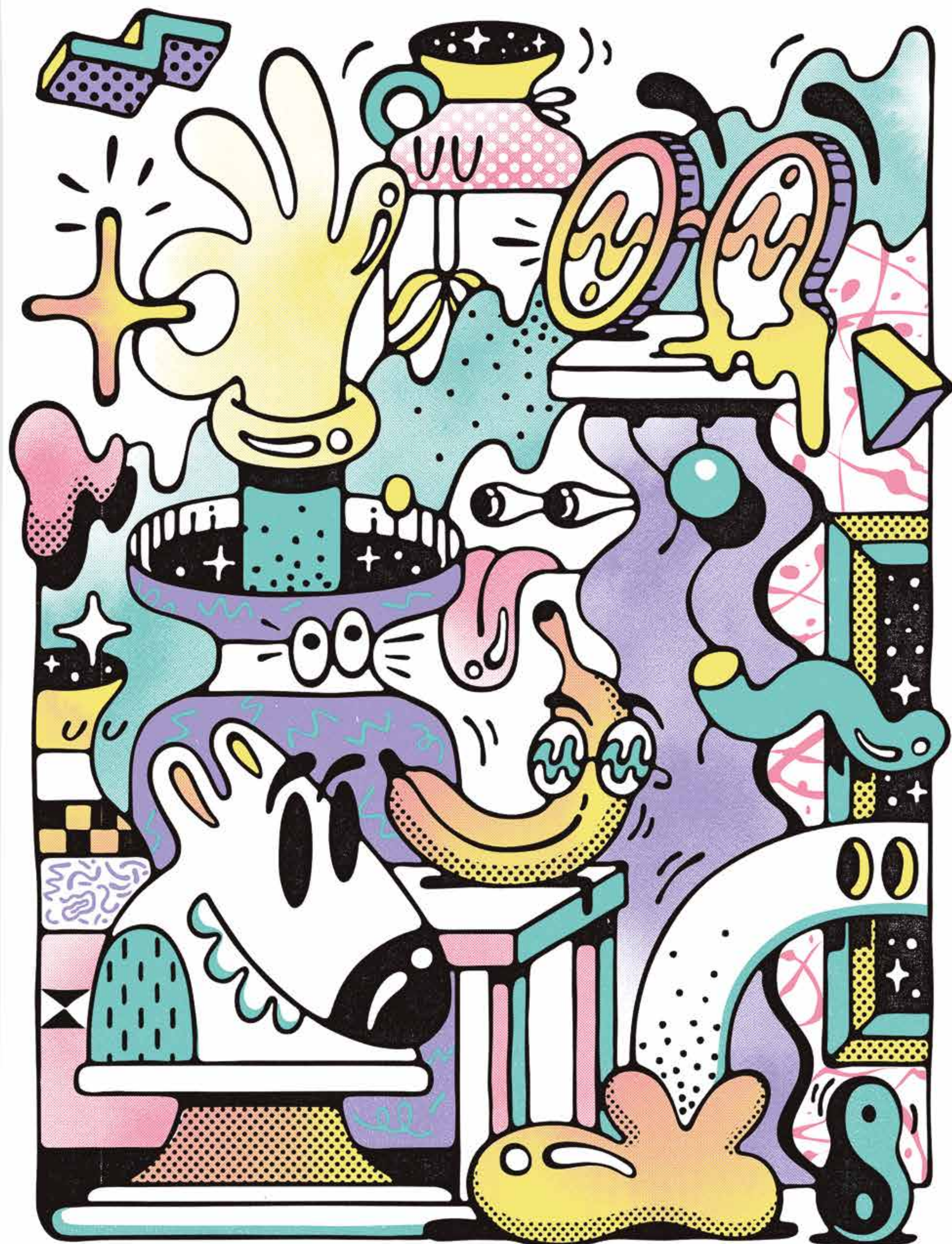
cidad en el acto cotidiano de observar un icono. He leído que la palabra "iconografía" puede traducirse de manera literal por "escritura mediante imágenes". Hoy estamos constantemente bombardeados por grandes cantidades de información, pero los elementos visuales simples y claros son los que logran trascender esta avalancha de contenido mediático. La iconografía más sencilla nos proporciona un pequeño descanso mental para alejarnos de la locura que engloba la cultura pop. Creo que es genial que esos momentos de pausa visuales estén repletos de arte y de elementos artesanales. Es como si la sociedad hubiera encontrado un nuevo medio para mostrar arte.

En una entrevista comentaste que estabas más interesado en expresar "sentimientos" que en "contar historias". ¿Crees que el arte todavía puede marcar la diferencia en la sociedad actual?

Cuando era adolescente escuché diversas entrevistas con artistas que decían: "Me encanta contar historias, las buenas narraciones serán el centro del mejor arte o incluso que las películas, los libros y el arte siempre dependían de la capacidad narrativa". No me malinterpretes, me encantan las historias. Pero ¿qué sucede cuándo no quiero una historia? ¿Qué sucede si sólo quiero sentir algo? ¿Qué sucede con los artistas y con la gente que cree que existe otro lenguaje que no se puede expresar con palabras? Siempre me ha gustado la vaguedad en el arte. Creo que es un paralelismo con la vida porque ésta también es vaga. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Qué sucede después de la muerte? No quiero fingir que sé todas estas respuestas y sólo deseo representar la vaguedad que nos rodea. Es poco realista pensar que una vida tan pequeña puede tener una respuesta única para todos. Y creo que el arte es un motor de cambio para la sociedad porque explica lo inefable. Es una manera de contar cosas que no se pueden explicar con palabras, pero que forman parte de nuestras experiencias y del inconsciente colectivo.

Me gustaría preguntarte por algunos de tus trabajos más relevantes. ¿Qué puedes contarnos sobre tu colaboración con Nike? ¿Cómo fue la experiencia de usar unas zapatillas como lienzo?

Nike ha sido un gran cliente con el que he colaborado en el diseño de zapatillas, de ropa e incluso en temas medioambientales. Ha sido un verdadero honor trabajar en tantos proyectos divertidos con ellos. Sabiendo que la división de calzado deportivo es el centro de la actividad de Nike, fue muy emocionante recibir aquella llamada telefónica en la que me proponían participar en una edición especial. Todo surgió de manera natural y, si te soy sincero, acabó convirtiéndose en un sueño hecho realidad. Trabajé estrechamente con Dylan Rasch, el creador el famoso modelo de zapatillas Roshe Run, y desarrollamos una serie de estampados y de dibujos para la colección. Al principio, aquellas creaciones estaban pensadas para ese modelo en concreto, pero al final las aplicamos a seis siluetas distintas: Roshe One, Air Max 90, Air Max Thea, Internationalist, Cortez y Benassi Slides. También lanzamos camisetas, pantalones cortos, sombreros y todo tipo de complementos. Con este proyecto aprendí muchas cosas sobre el esfuerzo que requiere diseñar unas zapatillas. Entran en juego muchas ideas, intenciones y bocetos en este campo, no es sencillo. Por ejemplo, debido a que el plazo de entrega de un proyecto

1/100

de este tipo puede ser de dos años, te das cuenta de que estás diseñando cosas para el futuro. Esto significa que lo que piensas hoy puede que no resulte interesante en el 2022 cuando salga al mercado.

También has hecho diversas piezas para Coca-Cola. ¿Cómo surgió esta oportunidad? ¿Fue complicado adaptar tu universo visual a su famosa lata de refresco?
Hace varios años que trabajé para Coca-Cola y ahora hemos vuelto a coincidir en un proyecto que saldrá en 2018 o en 2019. Curiosamente, el primer trabajo que hice con ellos fue para Coca-Cola España y se trataba de unos diseños específicos para una campaña promocional. Todo fue muy deprisa porque sólo disponíamos de unas semanas para crear el concepto, diseñarlo y ejecutarlo. Es una locura ver cómo avanzan ciertos encargos hoy en día. Me he dado cuenta de que no se trata únicamente de lo bueno que eres ejecutando el trabajo, sino de lo bueno que eres haciéndolo en un plazo concreto. El tiempo lo rige todo. Cuando estudiaba, me resultaba muy fácil criticar los diseños que veía por el mundo. Ahora que llevamos trabajando varios años en el mundo real, me doy cuenta de que no es tan sencillo.

Sin embargo, uno de los momentos álgidos fue el mural y el póster que hiciste para el Coachella Music Festival. ¿Cuál sería la mejor banda sonora para una sesión de trabajo en tu estudio?
Fue un proyecto muy divertido. Hacía muchos años que había ido a las primeras ediciones del festival, así que fue sorprendente ver la escala que había tomado el evento y todo el trabajo entre bambalinas que se necesita para lograr que tenga éxito. No podía creer la velocidad en la que el terreno se transformaba para albergar los conciertos. En un abrir y cerrar de ojos, el desierto californiano pasaba de ser un lugar tranquilo y vacío a ser una especie de pueblo hecho a mano. Es impresionante. Por lo que se refiere a la música que me inspira, puede que sea una respuesta muy vaga, pero me gustan muchas cosas... jazz, disco, funk, soul, blues, rap, dancehall, rock, country añejo, house e incluso música clásica. ¡Sugiéreme algo porque seguro que me interesa! Crecí tocando la batería y siempre he estado rodeado de música. Aunque llegó un momento que tenía que decidirme y opté por el arte.

Sabiendo que te has criado en Los Ángeles, ¿qué influencia han tenido esta ciudad y su cultura en tus creaciones a lo largo de los años? ¿Qué piensas cuando los medios de comunicación afirman que eres “la cabeza visible de la escena artística de psicodelia-pop californiana”?
Soy nativo de Los Ángeles, así que una de mis mayores influencias ha sido la luz del sol. En esta ciudad todo es brillante y soleado la mayor parte del año, y ahora sé que esto ha tenido un efecto definitivo en mi obra. Vivir con tanto sol me ha abierto la mente para interpretar los colores de una manera que habría sido imposible en cualquier otro lugar del mundo. Los Ángeles es una celebración del color. Si piensas sobre esto, cada vez que vas a la playa o que visitas un pueblo de playa en lugares cálidos hay una explosión natural de color. Ya sea en los bañadores fluorescentes, en los azules brillantes,

en los verdes o en los tonos del atardecer del paisaje que te rodea. ¡Las zonas con climas soleados siempre tienen color! No creo que experimentara con los mismos colores si viviera en Londres, Nueva York o París. Imposible. En referencia a la segunda parte de la pregunta... la única responsabilidad que siento es desde el punto de vista ético y moral. Pero pienso en ello cada día. Cuando se habla sobre ética y arte, creo que se trata de una decisión personal. Simplemente deseo inspirar y entusiasmar con mis obras.

En ciertos aspectos, tu obra está relacionada con el fenómeno del Pop Art de la década de los 60 porque cada pieza encajaría perfectamente en un anuncio. ¿Te sientes identificado con aquellos artistas? Incluso puede que hayas conocido a pioneros como John Van Hamersveld...
Me lo han comentado en varias ocasiones. Admiro las obras y los artistas de aquella época, pero siempre he intentado distanciarme de esos referentes tan específicos porque no quiero estar atado a ninguna estética "nostálgica". Simplemente intento hacer mi trabajo y no limitarme a un único movimiento artístico. Supongo que es algo que me sale de manera natural y puede que tenga que ver con mi educación. Crecí junto a dos tías hippies y con unos padres muy liberales. Siempre nos ponían música cool y nos mostraban obras de arte de aquella época, así que eso acabó influyendo en mi espíritu creativo. Mis padres también fueron de gran ayuda porque apoyaron mis aspiraciones creativas. Y tuve la oportunidad de conocer a John Van Hamersveld porque hacía años que seguía su carrera.

En este momento tan exitoso de tu carrera, ¿te consideras un artista analógico o ya has sucumbido por completo a la tecnología digital? Puede que todavía lleves una libreta a todas partes para anotar ideas y hacer bocetos de manera improvisada...
Me encanta seguir dibujando en libretas porque puedes llevarlas a cualquier parte y se convierten en una especie de estudio portátil. Por este motivo siempre me han gustado y creo que nunca las abandonaré. Mi proceso creativo siempre empieza con el dibujo. Todas mis obras están basadas en esta técnica. A pesar de que puedo dedicar muchas horas a la creación, cada vez me gustan más los diseños simples y bien hechos que las obras muy elaboradas. Las cosas simples encierran algo sorprendente y elegante. Cuando se trata de hablar de analógico y digital, realmente no tengo ninguna preferencia. Hoy es importante alternar ambos medios. Por ejemplo, adoro dibujar sobre papel, aunque muchas veces me encuentro dibujando sobre una Wacom conectada al ordenador. Eso sí, después de varias semanas dibujando en el ordenador, siento la necesidad de volver al papel y a la pintura. He llegado a la conclusión de que se trata de satisfacer a tu alma, que es lo más importante. Por este motivo, si no hay alma en tu trabajo, entonces no te queda nada.

Otra de tus facetas creativas consiste en hacer grandes murales. ¿Te sientes vinculado a la escena del arte urbano actual? ¿Qué te atrae de estos proyectos al aire libre?
Me divierte mucho ver como un simple boceto se convierte

en un mural de tres pisos de altura. Hay algo mágico en este proceso. Asimismo, las obras de gran formato al aire libre acostumbran a ser gratuitas para los espectadores. Esto significa que nadie paga una entrada y eso es lo mejor para el arte. No me siento vinculado de ningún modo a la escena del arte urbano. La verdad que no quiero que me relacionen con ella. Por supuesto que me gusta ver cómo mis creaciones se mezclan con el público, pero creo que el concepto "street art" tiene demasiadas connotaciones. Mi trabajo no es un reflejo de la calle y no estoy interesado en el graffiti. Para mi se trata de distinguir el buen arte y si es realmente bueno, entonces hay un trasvase entre las calles, las galerías, lo comercial y lo personal.

Una de tus últimas creaciones ha sido la portada de este número especial de STAF Magazine. ¿Qué puedes contarnos sobre este diseño?
Se trata de una obra hecha a mano que terminé hace poco. La hice sobre un lienzo de un metro por un metro con una mezcla de pintura mate y de pintura brillante. La imagen es una fotografía de la obra hecha en mi estudio en California. Curiosamente, la obra es una pintura de mi mismo pintando. Mi mano, que aparece en la parte inferior derecha, está pintando un personaje que he creado hace poco y que me gusta mucho. Se trata de una versión en formato dibujo animado de mi "consciencia creativa". La pintura dentro de la pintura está rodeada por personajes surrealistas, colores y elementos varios. El objetivo es cuestionarse el acto de pintar. ¿Qué representa? ¿Surge de la necesidad de expresarse sin palabras? ¿O se trata de hacer simplemente algo bonito?

¿Qué planes profesionales tienes para los próximos meses y en qué tipo de proyectos te gustaría embarcarte en el futuro?
A lo largo de este último año he estado trabajando en mi próxima serie de obras y ya estoy preparado para mostrarlas en una galería. Se trata de una colección de pinturas, dibujos y esculturas que tengo muchas ganas de terminar para centrarme en otros proyectos que tengo en mente. Por lo que se refiere al futuro, estoy organizando mis ideas para hacer esculturas. Hace poco presenté mi mayor escultura hasta la fecha en Shanghái y me gustaría hacer más piezas a gran escala. Estoy interesado en las esculturas para espacios públicos, del mismo modo que me interesan los murales y en la pintura al aire libre. Por este motivo me gustaría trabajar más en cosas tridimensionales.

Para terminar la entrevista, una pregunta de ciencia ficción. Si tuvieras una máquina del tiempo ¿a qué época te gustaría viajar y a qué personaje histórico te gustaría conocer en persona?
Soy un auténtico apasionado del París de los años 20 porque se hacía un arte impresionante en la época de los "Annees Folles". Me encantaría conocer a Gertrude Stein y a Hemingway, además de a todos los artistas que corrían por allí: Picasso, Dalí, Matisse, Cole Porter, Josephine Baker, Joan Miró y Max Ernst. Me lo imagino como en la película "Midnight in Paris" de Woody Allen, pero con más jazz. Con la música de Django y Darius Milhaud, junto con expatriados norteamericanos como Sidney Bechet. ¡Me parece una época sombrosa!

www.stevenharrington.com

Texto de **David Moreu**
Fotos de **Steven Harrington**

MORGAN MAASSEN.

LA IMAGEN COMO EXPERIENCIA TOTAL

Morgan Maassen es un joven fotógrafo de Santa Bárbara que se ha abierto camino en la complicada industria del surf, abarcando igualmente la creación en vídeo. Poderoso creador de imágenes y privilegiado espectador en escenarios de ensueño, su trabajo no te dejará indiferente. Su innegable pasión por el mar y el surf unida a su precoz inicio en la fotografía y el vídeo, fotografiando y grabando a sus amigos, lo convierten en un artista singular: a pesar de su juventud, ha sido capaz de crear un estilo totalmente identificable y que de alguna forma hace que conectes con la experiencia total que significa hacer surf. Viajero incansable de la mano de los nombres más importantes de la industria del surf, su mirada también se ha dirigido hacia la flora y la fauna de los lugares que ha visitado, sin dejar atrás otros intereses como el arte, la moda o la música. Su enorme talento y sensibilidad dan como resultado un trabajo caracterizado por una extraordinaria belleza y autenticidad y una implicación total.

Empezaste muy joven a vivir de la fotografía, rápidamente encontraste tu lugar en una industria tan cambiante, pasado esos años. ¿Cómo sientes que evolucionas como fotógrafo?
Empecé a hacer fotos cuando tenía 18 años y ahora tengo 26. Aunque que ya estaba haciendo videos a esa edad, cuando tomé una cámara fotográfica me enamoré inmediatamente de su capacidad de congelar el movimiento para crear imágenes. Mientras exploraba la fotografía, encontré mi estilo para gravitar hacia la toma de "postales" de personas, lugares y cosas que captaban mis intereses y curiosidades. Cualquier cosa: desde una familia que encontré en Francia hasta las texturas del agua en Nueva Zelanda es capaz de captar mi interés, y eso es lo que me encanta capturar. A medida que envejecí y refiné mi estilo de fotografía, me he encontrado a mí mismo centrándome principalmente en el minimalismo y las texturas, lo cual evoca la época en la que estaba más obsesionado por el arte (y todavía lo estoy). Además, finalmente me centro en capturar lo que veo que me fascina mientras viajo por el mundo, porque lo que más me gusta en el mundo es ir a algún lugar y experimentar con su gente, cultura, océano y paisajes.

Cuentas que fue a raíz de una lesión que empezaste a fotografiar a tus amigos surfeando. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser fotógrafo?
Cuando tenía 13 años tuve un grave accidente haciendo surfing que me dejó fuera del agua durante varios meses. En ese tiempo empecé a grabar a mis amigos y nuestras aventuras. Cuando yo tenía 18 años, mi padre me animó a ver la fotografía como una forma diferente de documentar los viajes y proyectos que aspiraba a hacer después de terminar la escuela y el trabajo. Me dejó jugar con su Nikon D50, y desde ese momento me enganché! Encontré que la fotografía era la respuesta perfecta a mi frustración con el deseo de capturar momentos fugaces, sin que estos tuvieran que existir en el contexto de un video más largo.

De la fotografía contemporánea de autor. ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos? ¿Y que crees que puedes adoptar en tus fotos sobre el surf?
Realmente admiro a Yosigo, un fotógrafo español que aborda la fotogra-

fía a través del diseño y el minimalismo. También admiro a Nabil Elderkin, un director que fotografía cualquier cosa que ve que le intrigue o le excite, o incluso lo haga reír. Él dispara principalmente con su teléfono, pero sus fotos son más interesantes que cualquier otro fotógrafo al que siga, porque lo reflejan a él, a su cerebro, y a su creatividad.

Cuéntanos un poco como fue tu entrada en el mundo de la fotografía de surfing, hiciste un viaje pagado de tu bolsillo y después montaste un portfolio y video. ¿En ese momento que crees que aportaste al mundo de la fotografía deportiva?
Cuando tenía 18 años y empecé a hacer fotos, estaba haciendo el diseño gráfico de Shawn Stussy. Me gustaba montar en mi bicicleta para ir a trabajar todos los días, y tomar 30 minutos más para fotografiar a la gente, los perros, y el océano a lo largo del camino cada mañana y noche. Ese invierno, cuando comencé a surfear de nuevo, me llevaba la cámara a la playa y hacía fotos de mis amigos después de haber surfeado, o de nuestros viajes de camping a lo largo del camino. En ese momento, tenía un sitio web y un blog para mis videos que era algo popular, y empecé a subir fotos allí. Nunca esperé que ocurriera nada - para ser honesto yo ni siquiera sabía que algo podría suceder - pero después de aproximadamente un año Surfer Magazine, Tracks Magazine, Billabong y Patagonia me contactaron y me pidieron comprar fotos o enviarme a viajes.
A partir de ahí, casi de inmediato tuve que dejar mi trabajo para comenzar a viajar, y cuando no estaba viajando, empecé a buscar otras marcas o revistas para colaborar.

Muchas de tus fotos son prácticamente abstracciones o texturas, contraluces, en las que el surfer aparece como una sombre difusa. ¿Esa búsqueda de anonimato, es importante para ti? ¿Qué es lo que buscas transmitir?
Crecí surfeando, está en mi sangre. Pero más sagrado para mí que el arte del surf, es la interacción con la naturaleza. Me encanta ver la forma en que el viento crea texturas sobre el mar, el color del agua, las tormentas que vienen con las olas. Nunca me propuse capturar esto, es simplemente natural: capto lo que es más importante para mí. En este proceso, el surfista se convierte en un accesorio del paisaje, agregando el contexto de la interacción humana.

Hablando de temas técnicos, leí que disfrutas más fotografiando desde el agua, cerca de la acción. ¿Estás de acuerdo con la famosa cita de Capa "si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estabas lo suficientemente cerca"?
Me encanta nadar en el agua con mi cámara. No hay nada más emocionante que esquivar a los surfistas, disparar a grandes olas con el gran angular y trabajar con o contra el mar para obtener la foto que más quiero. Pero dicho esto, también me encanta vagar con mi 300 mm f / 4, tratando de capturar la forma en que las capas y los colores pueden apilarse a lo largo de las distancias, y el uso de la lente más larga para centrarme en elementos únicos de belleza, no sólo en escenas entre la acción.

El video es una parte fundamental de tu trabajo y es muy importante en la industria del surf. ¿Qué te consideras más fotógrafo o director de documentales?
Creo que he dedicado más tiempo a hacer fotos que a rodar películas, pero mi corazón realmente está con las películas. Nada es más profundo que la forma en que la película y la música interactúan, y juegan con el tiempo y la luz a diferencia de cualquier otra forma de arte conocida por el hombre. ¡Lo amo, sueño con él cada día! He estado haciendo un gran esfuerzo para hacer más películas este año, y espero dirigirme a convertirme en un cineasta a tiempo completo en un futuro próximo.
Es mi verdadera pasión.

¿Como fue tu contacto con la tecnología de Red Epic? ¿Cambió tu percepción a la hora de hacer videos?
Soy más una persona tradicional en el sentido de que mi interacción ideal con internet es sólo a través de un sitio web y un blog donde puedo dictar todo el diseño, elementos interactivos y obras de arte que se muestran. Sin embargo, no podía perder el tren de las redes sociales así que hice facebook / instagram / tumblr, y fui muy afortunado ganar terreno allí al compartir mi trabajo. Aunque no aprecio la manera que las fotos son en última instancia despreciadas en esas redes sociales como entretenimiento simple entre memes y fotos de gatos vistas en 500px en un iPhone, amo la manera en que cualquier persona en del mundo puede ver algo de manera tan sencilla y sin esfuerzo… Es como un nuevo lenguaje universal. Así que mientras todavía estoy tratando de decidir los pros y contras de todo, no puedo dejar de seguir para participar, ya que es una manera fácil de compartir tu trabajo con el mundo.

¿De qué trabajos te sientes más orgulloso?
En mi mochila tengo un pasaporte que ha sido ampliado dos veces y está lleno de sellos de más de 70 países … que para mí es el testamento de haber perseguido y logrado mis sueños de infancia, de ver el mundo y experimentar todo lo que pueda.

¿Y qué trabajo fallido te ayudo a crecer como fotógrafo?
Pasé algo de tiempo experimentando con flash y estudio de iluminación cuando tenía 18 años, y me di cuenta de inmediato de que lo odiaba. Ahora me siento ignorante al haberlo descartado tan rápido, y me encantaría tomar algún tiempo para volver a investigar ese reino del rayo, pero al mismo tiempo estoy agradecido de haber utilizado ese período de mi aprendizaje en la fotografía para ayudar a definir mi deseo de sólo disparar con iluminación natural.

Llevas tiempo trabajando con el equipo femenino de Billabong. ¿Piensas que es importante para desarrollar una complicidad con el equipo? ¿O no afecta a la rutina de tu trabajo?
Trato de establecer relaciones a largo plazo con marcas y personas que admiro, así como de mantener cierta cantidad de aleatoriedad en las colaboraciones que hago y lugares a los que voy. Cuando tienes una buena relación con alguien, eso permite un crecimiento continuo y nuevas oportunidades emocionantes, pero a veces normaliza tu trabajo. Así que siempre estoy buscando nuevas oportunidades y proyectos, para mantenerme al mismo tiempo con los pies en el suelo y con nuevos lugares delante de mi lente…

¿Cómo es trabajar con Slater? ¿Tenías claro qué imagen querías dar de el o fue un proceso de conoceros mutuamente?
Cuando me concentré en disparar sobre surfing exclusivamente y trabajé con Quiksilver, Kelly y yo viajamos juntos a un montón de lugares increíbles. Kelly es una de las personas más inteligentes y curiosas que he tenido el honor de conocer, y siento que esos rasgos de carácter lo guían a través de la vida. Como amigo y fotógrafo, siempre me enfocaba en capturar su habilidad atlética, su carácter y, finalmente, su carisma. Su inteligencia a menudo lo guía a situaciones increíblemente únicas, por lo que en cierto momento fue pragmático simplemente convertirme en una mosca en la pared y documentarlo en su día a día.

En tumblr escribiste “The best athletes are sometimes the weirdest” debajo de una foto de Slater. ¿Qué has aprendido con el?
Kelly es una superestrella, mucho más grande que el deporte del surf, por lo que la cantidad de experiencias que ha tenido y creado es impresionante. Y para mí, un chico que creció surfeando en una tranquila ciudad costera, estar expuesto a esos momentos con Kelly fue una locura. Pero ver cómo manejaba, absorbía y navegaba era siempre fascinante para mí.... Se necesita ser una persona tremenda para hacer eso, y es algo parecido a lo que hacen los políticos o las estrellas de cine.

¿Cómo preparas los proyectos en los que trabaja? ¿Te dejas sorprender o llevas las ideas claras?
Intento estar siempre preparado para tener el mejor equipo, mantenerlo limpio y mantener mi kit de viaje simple y compuesto de lo esencial para sobrevivir a cualquier situación. Aparte de eso, siempre trato de tener algo de inspiración en mi bolsillo trasero, por lo general relacionado con el lugar al que voy y con las paletas de colores o ambientes con los que estaré trabajando. Dejo todo lo demás caer en su lugar, como me encantan las sorpresas constantes y los retos. Creo que hace que las fotos sean mejores...

Como persona, ¿qué has aprendido de todos tus viajes alrededor del mundo?
Ser una persona paciente, receptiva a otras culturas, tomar sólo una imagen, dejar sólo una huella, y beber té.

¿En qué proyectos andas embarcado actualmente?
Acabo de terminar un loco rodaje comercial alrededor del mundo con Corona que duró 2 meses y nos vio visitar Hawái, Australia, Maldivas, Indonesia, Hong Kong, Chile y México, documentando la contaminación plástica y cómo Corona se compromete a ayudar a limpiarla y convertirla en bienes reciclados. Todavía estoy bajando de esa aventura épica y empezando a procesar todo lo que rodamos. Mientras tanto, estoy trabajando en un par de zines, tratando de encontrar tiempo para pintar, planeando nuevas películas y mi próxima serie de aventuras a Brasil, África y Oriente Medio.

www.morganmaassen.com

Texto de **AE S. Rando**
Fotos de **Morgan Maassen**

JOHN HERNDON.

O LAS BAQUETAS MAS LIBRES DEL MUNDO

Mantenerse en la palestra en el mundo musical no es fácil. Sobre todo, si no eres una diva-fabrica-hits-a-golpe-de-cadera. Afortunadamente, aún se siguen dando valor a otros sonidos fuera del fast-food y la MTV... y ahí es donde aparecen figuras como la de John Herdon: Batería, ilustrador y tatuador, ecléctico, skater y miembro de Tortoise. Una de las bandas más importantes del mundo que gracias a asumir riesgos tales como mezclar los punteos de guitarra con el dub, el reggae o la electrónica, se ganaron el colgarse la medalla de "padres del post-rock". Creemos que con estas pinceladas, el interesarnos en la vida de John más allá de lo que a la música se refiere está más que justificado. Sepas quién es o no. Ahí va su historia...

Empecemos por el principio. ¿Cómo comenzaste en la música? ¿Cuál fue tu primer contacto como público? ¿Qué artistas escuchabas? ¿Qué rol jugaba el skate en tu adolescencia?
Mis colegas siempre estaban escuchando algo en casa. Recuerdo a Axis Bold is Love . Comencé a patinar a los 7-8 años en Boston, probablemente entre 1973-74. No escuchábamos nada de punk de aquella epoca, solo lo que sonaba en la radio y algo de rock de los 50 también (no sé por qué razón), Happy Days y similares. En 1976, me mudé a Carolina del Norte y mis amigos montaban alguna jam de vez en cuando. Yo por mi parte, lo intenté con la guitarra, pero no hubo manera de aprender. A pesar de ello, la batería seguía rondando en mi cabeza, así que a veces

tocaba algo en mi habitación creyéndome Neil Peart, Peter Criss o Phil Rudd. El skate se quedó en segundo plano de algún modo hasta el instituto, donde conocí a un chaval llamado Kevin Shelton, de Florida que era un flipado del patín e íbamos a patinar al half pipe que otro de nuestros amigos tenía en la parte trasera de sus jardín.

¿Y qué importancia cobra la cultura del skate en tu vida? ¿Comenzaste en Chicago o fue antes?
Empecé a patinar en Boston, mi primera tabla era de fiberglass con ejes de Lazer y Road Rider 4's. Gracias a sus cuestas, aprendí sobre los estragos de la velocidad. Justo después de mude a Carolina del Norte, donde fue la época de los 360. Pero vaya, que nunca fui demasiado bueno. Nunca he sido un buen patinador, pero sí muy entusiasta. Me encantaba carvear y los powerslides. Cuando me moví a Chicago, Stevie Dread y yo nos dedicamos mucho al skate callejero.
Cuando comenzaron las primeras competiciones en los parkines de Chicago, siempre me apuntaba. Siempre estaba patinando y tocando la bacteria que era lo que de verdad quería hacer. Cuando iba mejorando y empecé a hacerme daño, empecé a patinar cada vez menos.

¿De dónde viene tu interés por la batería y otros instrumentos?
Pues no lo sé realmente. Vi a Stevie Wonder tocando para los Rolling Stones en 1975, me enamoré de "Fulfillingness' First Finale" y no paraba de escucharlo una y otra vez. Lo mismo me ocurría con Kiss "Alive", Rush "2112" y Gap Band y prince o Controversy. Solo quería tocar. Solía ponerme los cascos con cualquiera de sus cassetes para intentar imitarlos para aprenderme todas las partes.

¿Y cuáles fueron los comienzos con tu primera banda, lo que sería lo previo a Tortoise? Cuéntanos más sobre tus primeros proyectos, su historia y como al final todo acabó convirtiéndose en Tortoise.
Toqué en Precious Wax Drippings en los 80 y juntos lanzamos un EP, un álbum y varios singles. También he tocado en un montón de bandas en Chicago y soy el batería en el disco de Poster Children "Tool of the Man". Comencé tocando con Doug McCombs tranquilamente: escribiendo canciones a dúo e intentando descubrir qué era lo que queríamos hacer. En ese momento, me enteré de que Poster Children estaba buscando batería y después de una prueba, me uní a ellos en los 90 más o menos.
Grabamos "Tool of the Man" y estuvimos un año de gira del tirón. Y cuando estábamos de break, tocaba con Doug con el que alcanzaba el sonido en el que en realidad quería centrarme. Después de 300 conciertos con Poster Children, decidí dejar de tocar con ellos y volver a casa para atender más a nuestra colaboración, que fue la que se convirtió en Tortoise.

Durante tu tiempo en Chicago, ¿tuviste relación con Naked Raygun, Big Black y toda la gente de la escena del punk hardcore? ¿Los músicos eran también skaters?

Sí que vi a alguna de esas bandas. Una buena fue una pequeña fiesta llamada Cross Currents en la que tocaron Big Black, Scratch Acid y Killdoze.

Cuando fui a Chicago en el 85 me encantaba ir a ver a Butthole Surfers porque eran los más locos de todos. También me encantaban Big Boys de Austin, pero nunca alcancé a verlos. Fui al instituto en Los Angeles en 1983 y pude ver a Circle Jerks varias veces, vi a los X, Blood On the Saddle, Fear, 7-Seconds, Batallion of Saints ¡Simplemente increíble! Conocimos a Dan Bitney por aquel entonces, estaba en Madison, Wisconsin tocando la batería para Tar Babies. Los shows eran una pasada, la gente bailaba, se lanzaban desde el escenario...¡y la música! Bucky Pope es uno de los mejores guitarristas del mundo. Conocí a Dan cayéndome de mi skate durante uno de los shows en Madison, se me acercó y dijo "¿quieres que vayamos al halfpipe mañana?. Fuimos y Dan se dedicó a liarla en la rampa con sus frontside grinds, laybacks y lip-tricks matadores.

¿Es cierto que al principio planteasteis todo como un duo de reggae?

Si, Tortoise comenzó como un dúo de reggae. Doug y yo tocábamos a cambio de hierba cuando empezamos. Todos éramos amantes de la música con diferentes intereses. Yo creo que en todas las bandas en busca de sonidos nuevos ocurre lo mismo. Encuentran cosas nuevas por el camino y pruebas. Así fue como ocurrió en nuestra banda y como supongo que ocurre en la inmensa mayoría.

Chicago es un lugar vital para el mundo de la música, ¿qué estudios y artistas clásicos podrías recomendarnos? ¿Has trabajado con Albini anteriormente?

He grabado en el estudio de Albini aunque nunca he trabajado de manera directa con Steve. El lugar es una pasada! Pero el de John McEntire, Soma, era mi favorito en Chicago. Ahora ha cambiado su localización y creo que se parece más a una sala de mezclas con un pequeño espacio para los directos. No he tocado en muchos otros más, aparte de Soma o Steve's Electrical Audio así que no podría recomendarte mucho más, aunque seguramente serán buenos también.

¿En qué está ahora mismo Tortoise? Lanzásteis un muy buen álbum en 2016. ¿Qué planes tenéis?

Tortoise va bien. Hemos estado dando conciertos últimamente, presentando el disco en grandes ciudades. Ahora tenemos algo más tiempo libre, pero hemos estado tocando sin parar desde Febrero, por el lanzamiento del disco, "The Catastrophist". En Octubre estaremos de vuelta en Europa, en noviembre y diciembre en Sur America, Nueva Zelanda y Australia... Pero no tenemos en vista ningún nuevo disco por ahora. Espero que no tardemos tanto el sacar nuestros próximos discos y que estrechemos el hueco de 5-7 años entre cada trabajo, pero eso solo lo dirá el tiempo.

¿Qué recuerdos tienes de vuestros shows en España, especialmente en el AV festival en nuestra ciudad, Málaga?

Estuvimos en una poza preciosa en Málaga. Condujimos por una montaña, llegamos hasta un río con una piscina abierta a la que caía agua de entre dos rocas. ¡Fue una pasada! En España, la gente baila nuestras canciones a veces y eso mola. La primera vez que sucedió fue en Madrid y fue como ¿Quéee? ¡No paréis de bailar, camaradas!

Fotos de **Tortoise** por **Gaele Beri**

¿Podrías hablarnos sobre otros proyectos musicales en los que has participado: Isotope 217, Eternals o Grape Dope, entre otros?
He tocado en algunos de los temas con Rob Mazurek en los últimos años, Exploding Star Orchestra, Starlicker, Pulsar Quartet...y todos aquellos records fueron lanzados a través del label de jazz y blues de Chicago, Delmark. Cuando me mudé a Los Angeles toque con Ray Barbee varias veces. También he grabado tres temas con él y su hijo Nolan para la película "Propeller". Su banda, junto con los Mattson 2 fuimos los encargados de tocar en la premier en Los Angeles y luego se nos unió Tommy Guerrero para el set de la after party. Jeff Parker y yo tocamos en una fiesta semanal en Griffin en Los Feliz pero tuve que dejarlo cuando Tortoise empezó a tener más trabajo.

Ya sabes lo importante que es la música para la cultura del skate. Háblanos de cómo conociste a Tommy Guerrero, sobre el track para el video Stereo, etc.
Tommy nos contactó para utilizar nuestra música y la de 5-Style para los vídeos de skate, como el de Stereo. De hecho, creo que le conocimos en uno de nuestros conciertos en el Great American Music Hall, San Francisco, uno de los mejores lugares para tocar o ir a escuchar música, ¡sea dicho de paso!

La mayor parte de nosotros le damos mucho valor a los gráficos y a la música en los videos de skate y toda la cultura en torno al skateboard. ¿Cómo comenzaste en el mundo el tatuaje y la ilustración? ¿Qué vino antes, el dibujo o el patín?
Pues no sé qué llegó antes, si el skate o el dibujo. Creo que el dibujo, pero mi amor por el patín comenzó desde muy joven. Mi relación con el patín proviene de la parte más underground del arte, pero mi mayor interés siempre ha yacido en crear música. Aunque el arte ha estado conmigo desde que tengo memoria. Nunca he recibido clases de manera formal, si no que me dedicaba a hacer copias de libros. Cuando comencé a tocar en bandas, a veces dibujaba los flyers. También hice el mural de un bar punk donde trabajaba llamado The Exit a finales de los 80. Tengo algunos trabajos pequeños en ilustración, pero de manera irregular. Así que creo que hacer tatuajes me mantiene enfocado a mis intenciones de ilustrar y me da mucha más conciencia de tener cada trabajo terminado.

Últimamente has hecho algunos gráficos para Antihero. ¿Has hecho algún trabajo de este estilo anteriormente? ¿Cuáles son tus artistas preferidos?
Solo he tenido la oportunidad de hacer esta serie, pero espero hacer más. Sobre mis artistas preferidos...es una pregunta complicada...

Jennifer Gutowski, Paul Kleé, Jack Kirby, Max Brown, Scumboy, Selena Trepp, Melina Ausikaitis, Tom Billings, Yayoi Kusama, Marc Bell, Remedios Varo, Yamantaka Eye, Duncan X, Michael O'Bannon, Steve Ditko, Mike Mignola, Charles Schultz, Paul Pope, Chuck Jones, etc.

¿Qué otros trabajos realizas como artista gráfico? Portadas, posters…
He creado también una línea de ropa para The Quiet Life, para la temporada de hace un par de años en otoño de 2015, y camisetas para The Revival Drum Shop en Portland, Oregón.

¿Vives en Chicago o LA ahora? ¿Cómo ves la escena en ambas ciudades? ¿Qué artistas son interesantes allí?
Vivo en LA. Sobre las escenas… Hmm… No lo sé, diría que está algo mejor en LA. Me gustan Travis Millard y Mel Kadel, dos artistas locales que tuve la oportunidad de conocer. En Chicago me gustan Damon Locks.

¿Qué cinco discos te llevarías al final del mundo?
"Suicide" de Suicide, "Are We Not Men" de Devo, "Maggot Brain" por Funkadelic, "Nefertiti" de Miles Davis y "Brothers in Arms" de MC5.

¿Y qué cinco artistas nos recomendarías? En música, skate y arte.
En el arte, Jennifer Gutowski, Alee Peoples, Selina Trepp, Melina Ausikaitis, Max Brown. En música, Antlr'd, Cairo Gang, Sam Prekop, Jaimie Branch, Matana Roberts. Y en skate, mmm… diría que Jarne Verbruggen, Chris Pfanner, Timothy Johnson, Don Nguyen, Duane Peters.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Espero encontrar una casa para mí y para mi chica. Nos casamos el 21 de agosto pero aún seguimos viviendo en casas distintas. Me gustaría tener un estudio para crear música y que ella tenga un estudio de cerámica. Me gustaría hacer más tattoos pero no me veo encerrado en una tienda 12 horas al día. Espero seguir evitando los típicos trabajos lo máximo posible y poder vivir una vida creativa en los diferentes campos que me gustan, tener hijos y crear vínculos cada vez más fuertes con la gente con la que quiero y con la que trabajo.

www.agrapedope.com

Texto de **Juan José Moya**
Fotos del **archivo de John Herndon**

JAVIER AMÉZAGA.

EL CRONISTA OFICIAL DEL SURFING

Javier Amézaga (Bilbao.1959), escribiendo y publicando “Surfing The Basque Country”, ha cumplido el último gran reto vital que le quedaba. *“En la vida te enfrentas a muchos retos, como se dice, casarte, tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro... Solo me faltaba este último y ya lo he realizado”*, explica uno de los cofundadores de la revista 3sesenta (que en 2017 está de aniversario) y director editorial de la misma durante tres décadas. Treinta años en los que el magazine y su editor han sido testigos y cronistas de excepción del imparable crecimiento que el deporte y la cultura de las olas ha experimentado en nuestro país.

¿Qué ha sido lo más difícil al realizar “Surfing the Basque Country”?
Conseguir el material gráfico. Como se trata de un relato a través de fotografías, he tenido que contactar con mucha gente para acceder al material que me interesaba. Y según hablaba con la gente se iban abriendo nuevas opciones, noticias de otra gente que podían tener fotos que yo desconocía. Además percibí que gran parte del material antiguo había desaparecido o estaba en vías de desaparecer; había fotos que habían sido escaneadas a muy baja resolución y los originales ya no existen... Ha sido un trabajo de hormiguita.

¿Es el mayor reto al que te has enfrentado?
Si no el que más, uno de los que más. También fue un gran reto arrancar la revista Tres60 hace 30 años. En la vida te enfrentas a muchos retos, como se dice, casarte, tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro… Solo me faltaba este último y ya lo he realizado.

¿Tras la elaboración del libro has descubierto algún personaje que por su importancia, trascendencia o contribución a la historia del surfing ha sido injustamente olvidado o no valorado en su magnitud?
Desde mi punto de vista, creo que he incluido a todos los personajes más influyentes. A la mayoría ya les había entrevistado anteriormente, pero algunos no conocía, como es el caso de Iñaki Arteche, una persona que me ha sorprendido muchísimo, es un personaje fascinante.
Obviamente cada surfista de cada época ha aportado algo a la historia del surfing, pero es imposible referenciar a todos.

El libro es coral, pues trata muchos personajes en una franja costera determinada y un periodo de tiempo. A título individual, en Euskadi, hay personajes que por su personalidad, fuerza y magnetismo darían para biografías al igual que en Estados Unidos están los Dora, Muñoz, Gerry López, etc… ¿Quiénes serían estos mitos locales?
Sí, aquí también tenemos unos cuantos, empezando por el propio Iñaki Arteche. Sería interesante ver las biografías de Iñigo Letamendia, Pablo Postigo, Marta Huércanos, Raúl Dourdil, Carlos Pradera (ya fallecido), Gonzalo Gandarias, Eneko Acero, su hermano Kepa, y por supuesto Aritz Aranburu.

Siempre se dice que el gran boom del surf en California llegó con la película "Gidget" en 1959. En Euskadi, ¿cuál fue ese "Gidget" que propulsó todo hasta cotas hasta entonces inimaginables?
Creo que aquí no se puede hablar de un "Gidget", ya que el surf entró a remolque de los franceses, que eran los pioneros, y en nuestra costa ha sido un desarrollo continuado y paulatino. En todo caso, el fenómeno de mayor expansión se dio a lo largo de la década de los 80, debido principalmente al desarrollo de la industria del surf, la entrada de las marcas surferas en nuestro mercado y la facilidad de acceso al material a través de las surf shops. No creo que se pueda hablar de un hito clave.

Regresando a "Gidget", siempre recuerdo unas palabras del legendario shaper Hobie Alter que decía que el boom de "Gidget" fue crucial, pero si un par de años antes no hubiesen sustituido la madera de balsa por el foam y la fibra de vidrio simplemente no hubiese sido posible atender toda la demanda de gente que quería surfear. Euskadi, ha sido tradicionalmente tierra de grandes shapers. Sin estos talleres, ¿el despegue hubiese sido más lento o la explosión menor?
Efectivamente. Como he contestado en la pregunta anterior, la explosión de los 80 se debió a la expansión de la industria, principalmente los talleres de tablas, que facilitaron el acceso a material de calidad a cualquier surfista.

Tienes la experiencia de ser responsable de contenidos de una revista durante 30 años, ¿esto te ha sido muy útil a la hora de seleccionar el material que aparecía en el libro, la extensión que se le daba a cada personaje, época, temática?
Sí, por supuesto. Desde un primer momento yo tenía claro cómo quería estructurar el libro. Tengo un amplio conocimiento de todo lo relacionado con el surf en Euskadi, la historia, las olas y surfistas claves, la industria, el arte, etc.

Surfers en Zarautz, 1971. Archivo **Eizmendi**

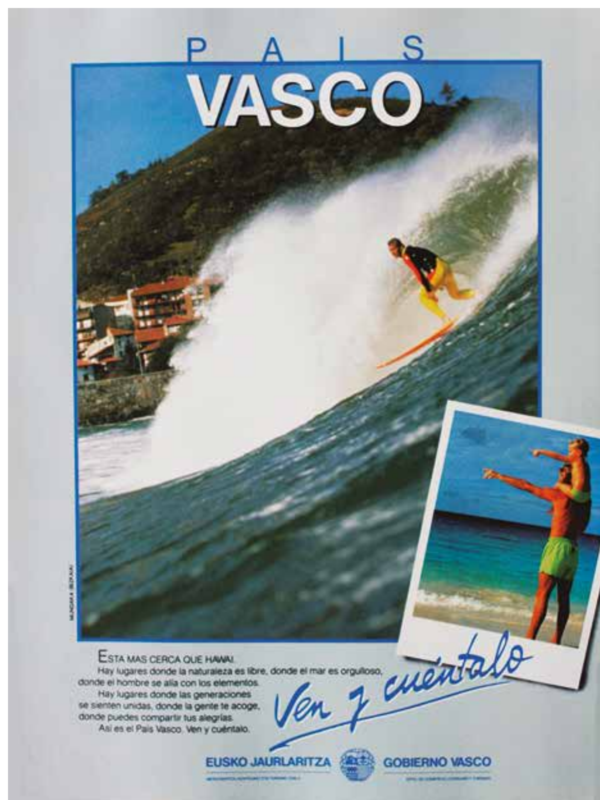

Juanma, Pachi V., Pollo 1975-77. Foto de **Michel Espi**

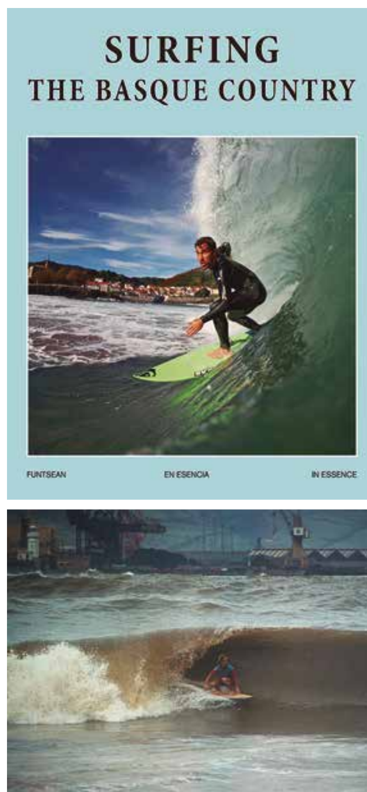

Natxo, Jose, Jacin y Fernando. Foto de **Borja Peñeñori**

Alfonso Fernández. Mundaka. Foto de **Javier Amézaga**

Natxo González. Foto de **Poullenot**

Jorge Imbert. F. **Jon Galaz**

Foto de **Jon Susaeta**

EBU 1968. F. **Zulaika**

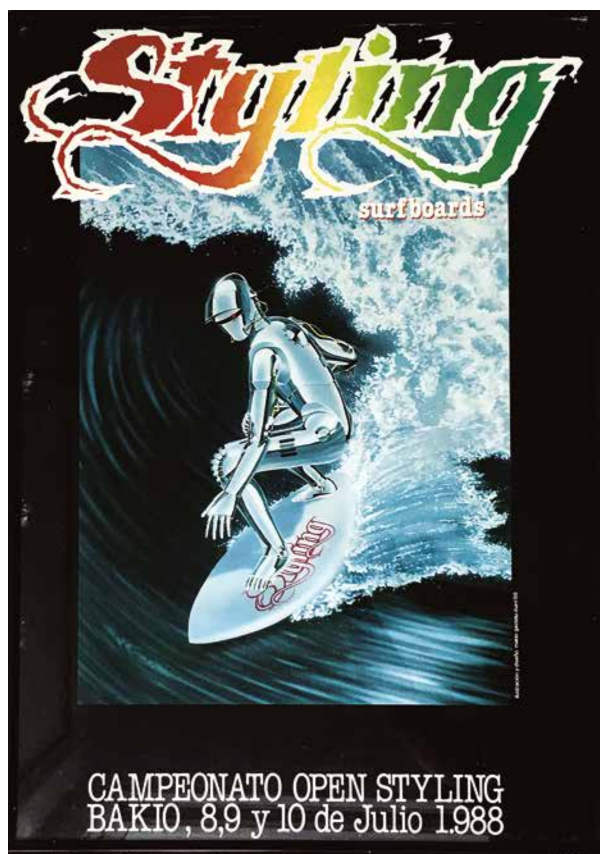
Oscar Garcia. F. **Amézaga**

Patxi & Enrique. F. Amézaga

Raul Dourdil. Somo, 1974.

Mundaka. Dibujo de **Borja Peñeñori**. Color de **Javier Amézaga**

En la biografía que aparece en la web del libro, figura que fuiste pionero en fotografía acuática de temática surfera, ¿cómo recuerdas los comienzos con las cámaras analógicas?
Me apasioné de la fotografía acuática gracias a las revistas de surf americanas. Hubo un momento que disfrutaba tanto o más en el agua haciendo fotos que surfeando. Pero el material que había a mi alcance era muy malo. Empecé en el 80 con una funda de plástico "Ewamarine" con la que me cargué dos cámaras reflex (una Zenith y una Yashica) que valían una pasta. Por entonces yo estudiaba Bellas Artes en la Universidad de Sarriko y elegí una especialidad de fotografía durante dos años. En el 86 fui a California y encargué una carcasa acuática a medida para mi cámara en el taller de Ron Barbish, en Carlsbad; a partir de ahí mis fotos acuáticas mejoraron y dejé de cargarme cámaras.

Como pionero en la fotografía de temática surfera y responsable de contenidos de la 3sesenta, ¿Cómo ves el estado actual del fotoperiodismo, con el boom de las cámaras digitales, los programas de retoque y la sobresaturación de fotógrafos deportivos?
La fotografía digital ha traído muchas cosas buenas, pero tiene sus inconvenientes. Ahora hay muchas más fotos pero menos fotógrafos profesionales. Cuando recibo material de un fotógrafo, recibo muchas fotos, pero enseguida me doy cuenta si es bueno o no. Pero incluso los malos fotógrafos a veces sacan buenas fotos, y esto antes nunca pasaba.

Este año la 3sesenta cumple 30 años, ¿cuál ha sido el secreto de la longevidad de la revista en un mundo tan convulso como el de las publicaciones impresas?
Supongo que el secreto está en que hemos sabido adaptarnos a los

tiempos. El hecho es que toda la prensa impresa está sufriendo mucho, cada vez se venden menos revistas y hay que saber combinar con los medios online. Pero no se sabe qué ocurrirá en el futuro. El libro que he editado está siendo una experiencia curiosa, porque es un producto impreso y caro, y se está vendiendo muy bien, superando mis expectativas, por eso digo que no sabemos dónde va el futuro de los medios impresos.

¿En el mundo de internet, sigue habiendo hueco para las revistas?
Siempre hay un hueco para todo si lo planteas bien. Mira lo que está ocurriendo con el resurgir del vinilo. El que pronosticó su desaparición hace un par de décadas ni se lo imaginaba.

¿Cuándo empezasteis en el 87 intuíais que el surf llegaría a lo que ha llegado hoy?
Creo que ha sido un camino bastante lógico y se podía intuir. Por entonces ya veíamos el estado del surfing en California y en Australia. Aquí podía suceder lo mismo.

Como cronista de los últimos cuarenta años de surf, ¿Con qué época te quedas?
Con mi época de socorrista en La Salvaje. Del 77 al 82. Fueron unos veranos maravillosos, se respiraba un ambiente auténtico, de libertad, vivíamos en la playa, surfeando y disfrutando. Los años salvajes.

www.3sesenta.com

Texto de **Edu Illarregui**
Fotos del **archivo de Javier Amézaga**

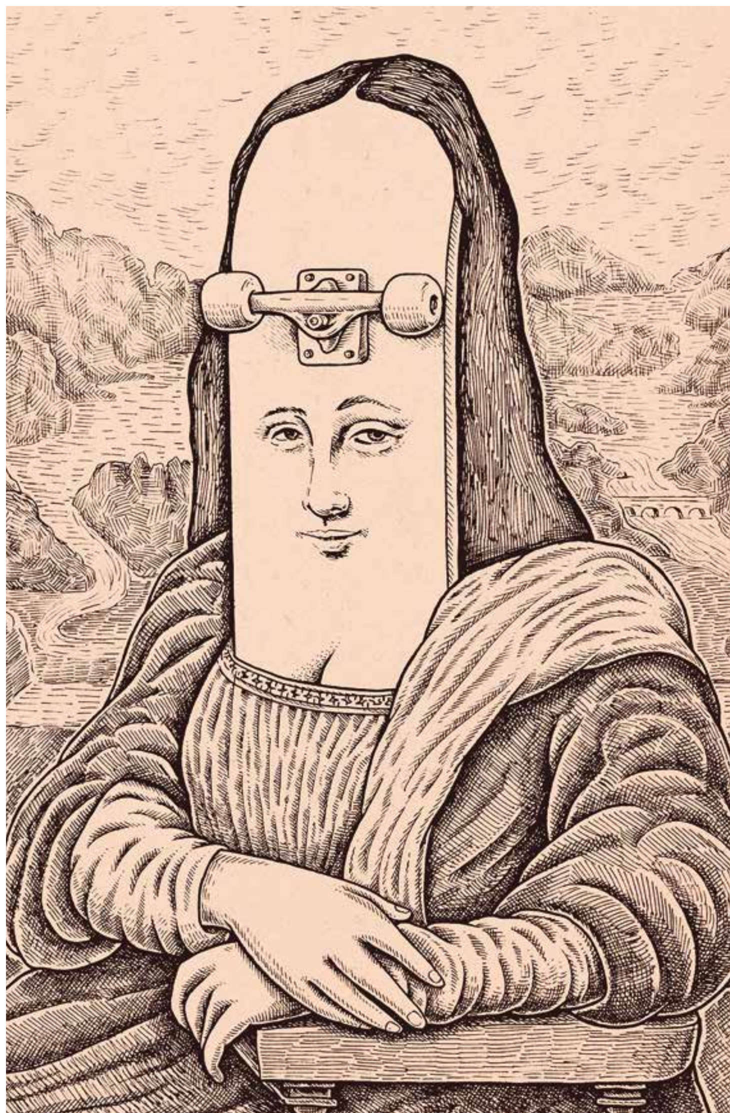
PHIL HACKETT.

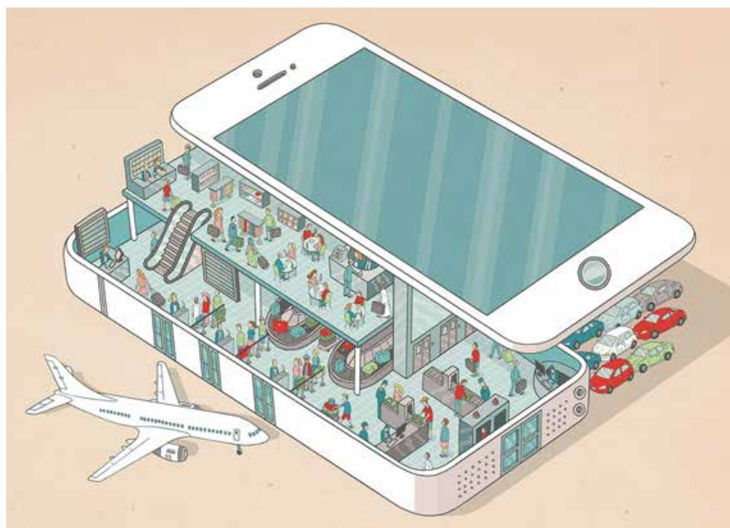
LOS SUEÑOS EN TECHNICOLOR DEL CORREDOR DE FONDO

Phil Hackett es un artista freelance que creció en la ciudad galesa de Newport y empezó a dibujar desde que tiene uso de razón. Se graduó en ilustración por la Hereford School of Art and Design y actualmente reside en la ciudad inglesa de Bristol, donde participa de manera activa en la escena local. Su obra (enigmática y satírica a partes iguales) está inspirada por temas tan variados como el skate, la moda, la política, el arte y todos aquellos elementos de la vida cotidiana que se cruzan en su camino a lo largo del día. Las formas simples trazadas en bolígrafo negro y las texturas digitales esconden detalles poco frecuentes, con el único objetivo de despertar una sonrisa cómplice a los espectadores. Desde 2007 compagina su obra personal con encargos para marcas de Skateboard y también para medios de comunicación tan destacados como la BBC, The Guardian, el Financial Times, Sky, GQ, The Economist, Waitrose, The Lancet, Nature Magazine y The Independent. Además, colabora de manera regular con empresas como Unilever, Air France, Richmond Publishing y The Oxford University Press. Está representado en Inglaterra y en los Estados Unidos por Eyecandy Illustration Agency.

Empecemos esta apasionante historia por el principio. ¿Podrías contarnos de dónde eres y cuándo descubriste tu pasión por la ilustración? Supongo que tus padres apoyaron tu talento...
Nací en un pequeño pueblo minero del sur de Gales que se llama Blaenavon y después me trasladé a Newport, una ciudad más grande que está cerca de la frontera con Inglaterra. He dibujado desde que tengo uso de conciencia y mis padres siempre apoyaron mi afición. Nunca me presionaron para que desarrollara una carrera profesional más académica porque en seguida vieron que tenía talento para la ilustración. Su ayuda y su ánimo me han permitido llegar a donde estoy actualmente. Mis profesores también me apoyaron mucho con sus comentarios. Recuerdo que, a veces, me daban permiso para no ir a clase y así podía hacer dibujos para decorar el salón de actos del colegio. ¡Incluso recibí el premio artístico de mi instituto en 1992 y todavía tengo ese pequeño trofeo en mi estudio! No todos los profesores estaban contentos con mi afición y algunos me regañaban por hacer garabatos en los libros de texto.

FIND NATAS AND THE GONZ!

Por curiosidad, ¿qué recuerdos tienes de tu adolescencia en una ciudad como Newport? ¿Te interesaba el skate en aquella época?
Tengo muy buenos recuerdos de Newport porque es mi verdadera ciudad. Pero, si te soy honesto, está un poco en decadencia y hay bastante gente asquerosa. Cuando empecé a patinar en 1990 no había rampas ni skateparks en ningún lado. La rampa más cercana medía cuatro pies y estaba en Cardiff, una ciudad a 12 millas de distancia. Fue una época muy bonita porque éramos un grupo de 10 amigos que salía a patinar por las calles en busca de nuevos spots. También nos colábamos en almacenes abandonados para construir nuestras propias rampas. En 1995 abrieron la primera tienda de skate de Newport, llamada Freestyle, y, poco tiempo después, inauguraron el primer skatepark indoor. Mirando hacia atrás en el tiempo, el período entre 1990 y 2000 fue increíble. No había preocupaciones ni responsabilidades, todo lo que me importaba era el skate y tenía un grupo de amigos fantástico con los que patinaba. ¡Qué grandes recuerdos! Lamentablemente, ya no cojo el skate tanto como me gustaría, puede que sólo una vez al mes.

Tengo entendido que empezaste a estudiar Bellas Artes en la universidad, pero decidiste dejarlo. Entonces aceptaste empleos sin demasiado futuro en centros de atención telefónica a clientes. ¿Qué aprendiste en aquellos días que te haya resultado útil en tu carrera artística?
Estoy convencido de que no me dedicaría a la ilustración si no hubiera pasado cinco años trabajando en varios centros de atención telefónica. Lo mejor de esos sitios es que tus manos están libres porque utilizas auriculares para responder a las llamadas, así que me pasaba ocho horas al día dibujando y haciendo garabatos mientras trabajaba. Un día, durante la hora de la comida, estaba hojeando un número de la revista Bizarre y vi un dibujo que un lector había mandado a la sección de correspondencia. El texto que lo acompañaba mencionaba que el ese lector estaba estudiando ilustración en la universidad. Fue la primera vez que escuché que había cursos de ilustración. ¡Entonces no creo que supiera qué era la ilustración! Empecé a informarme sobre diversos cursos cerca de mi casa y mandé las solicitudes de inscripción. El portfolio que llevaba a las entrevistas estaba formado por los dibujos que había hecho durante los cinco años que pasé trabajando en los centros de atención telefónica. Si no hubiera tenido la oportunidad de dibujar mientras estaba allí encerrado, no sé cómo habría podido conseguir un portfolio tan completo. Ese período fue el primer paso en mi camino para ser ilustrador profesional.

Sientes especial admiración hacia pintores como Hockney y Basquiat. ¿Crees que el arte todavía tiene el potencial de cambiar el mundo como en las décadas de los 60 y de los 80?
Hoy en día, creo que el arte es tan relevante en términos sociales o políticos como lo era en décadas pasadas. Por ejemplo, fíjate en la serie de pósters “We The People” de Shepard Fairey, que diseñó para protestar en contra de Donald Trump. O la ilustración “Peace For Paris” de Jean Jullien. La gente siempre recurrirá a las imágenes y a la ilustración cuando quiera transmitir rápidamente una opinión. Estas imágenes pueden expandirse como el fuego por todo el mundo gracias a Internet. Hoy estamos viviendo una época muy excitante e interesante como artistas.

¿Cuándo tomaste la decisión de empezar a trabajar como freelance y qué recuerdos tienes de tus inicios profesionales como ilustrador?
Justo al empezar la carrera en la universidad, tuve claro que quería ser ilustrador freelance. Recuerdo que muchos artistas profesionales venían a dar charlas en clase y, a media que aprendía cosas sobre el negocio de la ilustración, más me daba cuenta de que ese era el trabajo ideal para

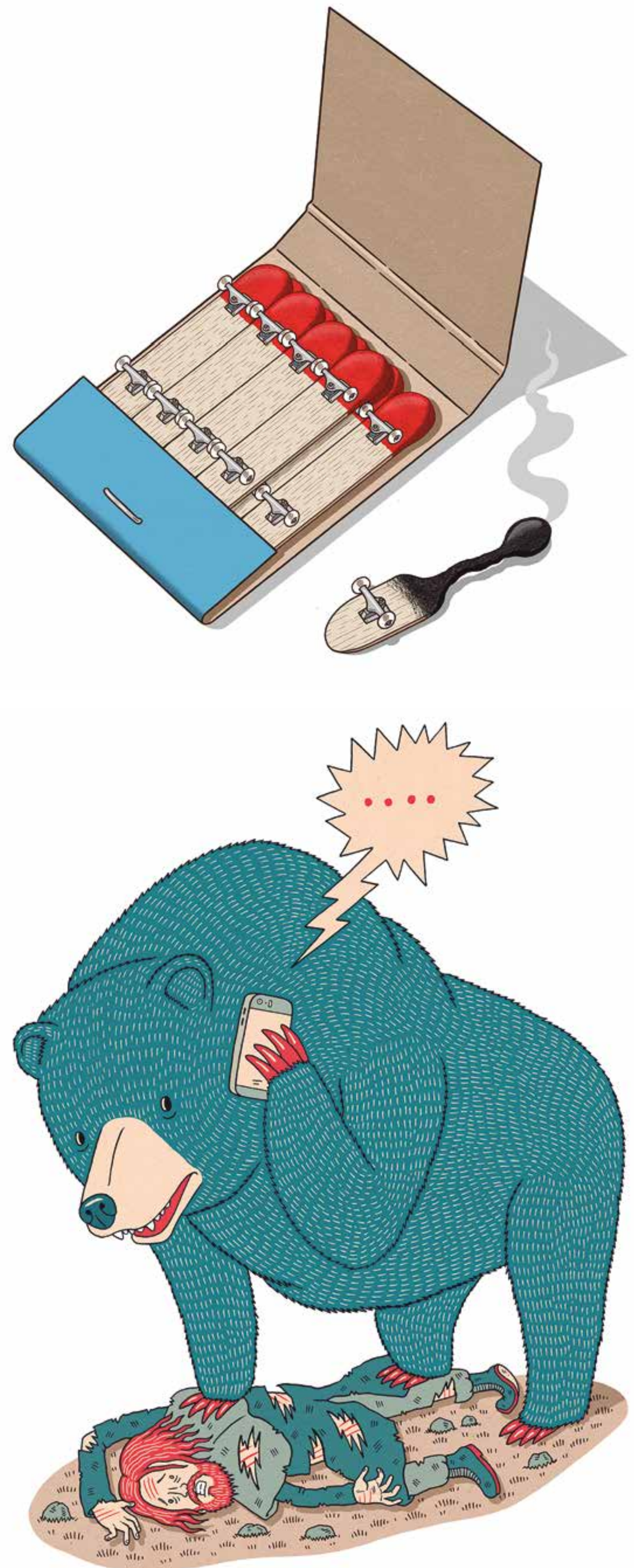
mi. Una vez me graduado, decidí mandar muestras de mi obra a varias revistas y periódicos para conseguir algún encargo. Al cabo de unos meses, me ofrecieron mi primer trabajo para Reader's Digest y, con esa ilustración en mi currículum, pude conseguir más proyectos. Creo que ayuda mucho tener cosas publicadas porque así el cliente sabe que has sido capaz de cumplir con un briefing previamente y se fiarán más de ti. Cuando empecé, no había pensado en la necesidad de tener un método para hacer las ilustraciones de manera rápida, por ese motivo me pasaba muchas horas trabajando hasta bien entrada la noche para cumplir con las fechas de entrega.

Uno de los aspectos que más me atraen de tu obra es la mezcla de situaciones cotidianas con grandes dosis de surrealismo. ¿Qué intenciones se esconden detrás de tus creaciones?
El simple objetivo de mi trabajo es lograr que la gente sonría. Suceden muchas cosas horribles y deprimentes en el mundo, por este motivo creo que mis ilustraciones pueden iluminar un poco la vida de la gente, aunque sólo sea durante unos breves segundos. También sé que hay gente que aprecia mi obra por su estilo visual. Me gusta seguir produciendo imágenes para ofrecer a mi público y a mis seguidores material que les guste contemplar.

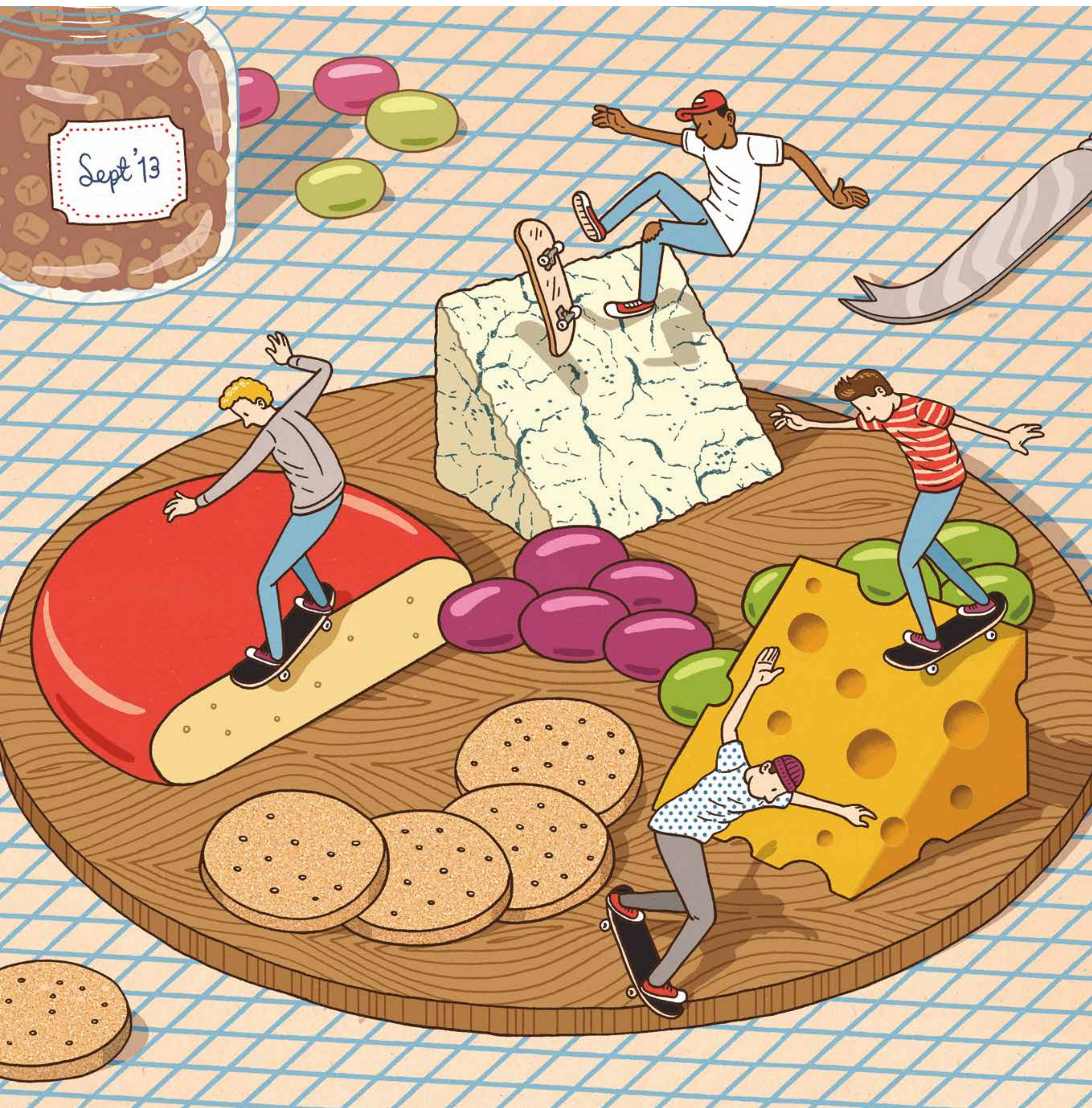
¿Cómo es un día de trabajo habitual en tu estudio y cuál sería la banda sonora perfecta para realizar una ilustración?
Acostumbro a trabajar tarde y lo más habitual es que empiece hacia las 11 de la mañana. Lo hago todo desde casa y tengo un pequeño estudio en la planta baja con un escritorio y un ordenador. Lo primero que hago es revisar los mails y contestar si hay algún encargo urgente. Después dedico 10 horas o más a dibujar y a editar imágenes en Photoshop. Hago un descanso al mediodía para recoger la comida en una tienda local y voy en bicicleta a la oficina de correos para mandar láminas impresas a los clientes. Entonces regreso al estudio y trabajo hasta las nueve de la tarde aproximadamente. Si tengo un gran proyecto entre manos, puede que me quede hasta la una o las dos de la mañana dibujando. Todo depende de lo ocupado que esté. En referencia a qué escucho mientras trabajo... como puede resultar un poco solitario estar todo el día en casa trabajando, acostumbro a poner podcasts en lugar de música porque así puedo escuchar una voz o una conversación. Mis favoritos son los de Adam Buxton y Richard Herring, dos humoristas británicos que se pasan el rato hablando con celebridades y comediantes. Son divertidos, informativos y, a veces, incluso conmovedores.

¿Podrías contarnos cómo afrontas el proceso creativo y qué técnicas te gusta más utilizar? Puede que todavía lleves una libreta a todas partes para hacer bocetos y anotar ideas...
Todas mis ilustraciones están hechas a mano utilizando bolígrafos de punta fina. Después las escaneo, las importo a Photoshop, las coloreo y hago collages para terminarlas. Solamente uso un 10% de las opciones de Photoshop porque no me gusta ser demasiado digital en mi trabajo. Mi parte favorita es el dibujo porque te ofrece la oportunidad de experimentar y no se basa en apretar el botón de un ratón conectado a un ordenador. Siempre llevo una libreta pequeña que me cabe en el bolsillo para anotar ideas, normalmente unas cuantas palabras o un boceto de cinco segundos para no olvidar un tema que me interesa.

Revisando tu obra, es evidente que sientes predilección por el diseño de personajes y te gusta ponerlos en escenas muy curiosas. ¿Has pensado alguna vez en hacer un cómic o merchandising con tu universo visual?

Sept '13

Nunca me han gustado demasiado los cómics o el arte secuencial en general, por este motivo nunca me he plantado hacer algo en este campo. Lo que me gusta son las imágenes únicas que transmiten una idea. Me encantaría animar algunas de mis ilustraciones, aunque, de momento, no tengo los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo. Puede que en el futuro me anime a aprender cómo funcionan los programas de animación. ¡Pero ahora no tengo tiempo! Por lo que se refiere a merchandising, vendo láminas impresas y libros con mi obra desde mi web.

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y parece ser que no hay vuelta atrás. ¿De dónde surge la inspiración para tus obras?
La inspiración puede venir de cualquier parte, ya sea mirando la televisión, andando por la calle o incluso haciendo la colada. Puedo ver un objeto (un poste de la luz, una cuchara o una chimenea) que me genere una idea concreta. Mis mejores ilustraciones acostumbran a surgir de esa manera tan inesperada. Cuando tengo que sentarme en el estudio para encontrar ideas para un proyecto, me resulta muy útil trabajar con una libreta de bocetos y con un diccionario de sinónimos porque es una buena manera de hacer que las cosas fluyan. Encuentro palabras relacionadas con el briefing y busco sinónimos para aproximarme a la ilustración desde un ángulo distinto. ¡Es un proceso complicado de explicar! Pero me ha ayudado a crear ideas durante los últimos 10 años.

Como artista profesional, acostumbras a aceptar encargos de clientes tan famosos como la BBC, The Guardian, el Financial Times, Sky y GQ. ¿Existe alguna diferencia entre tus creaciones personales y estos trabajos comerciales?
Los encargos comerciales para periódicos y revistas pueden basarse en cualquier tema imaginable. Por este motivo creo que tanto la flexibilidad como la facilidad para ilustrar cualquier cosa son habilidades importantes en mi trabajo. He hecho temas de medicina, deporte, finanzas, educación, construcción, aviación y jardinería. El listado es interminable. En estos casos, el proceso físico de crear el dibujo es el mismo que en mis trabajos personales, aunque el origen de las ideas es bastante distinto. En mi obra personal, las ideas son cosas que aparecen en mi cabeza cuando menos lo espero y no las fuerzo, sino que suceden de manera natural. Con los encargos debo ceñirme a una fecha de entrega (habitualmente muy justa para los periódicos, a veces incluso seis horas), así que debo encontrar una buena idea en muy poco tiempo. Entonces saco mi fiable diccionario de sinónimos para estimular la mente y que surjan ideas.

Algunas de tus obras más populares están vinculadas al mundo del skate. ¿Cómo describirías la relación que ha existido entre esta cultura y el arte a lo largo de los años? ¿Consideras que los gráficos de las tablas han sido una influencia en tu manera de entender el arte?
Creo que los skaters han tenido siempre una estrecha conexión con el arte. No sé a ciencia cierta por qué, pero MUCHOS skaters son artistas a tiempo parcial o músicos. Puede que tenga que ver con formar parte de una contracultura, porque ser un outsider sirve de pretexto narrativo para muchos artistas. Me da miedo que esto cambie en la actualidad,

puesto que el skate ya no es un pasatiempo alternativo, sino que ya ha llegado al mainstream. Los gráficos de las tablas son una gran influencias en todos los jóvenes que patinan. Me refiero a que, cuando empiezas a patinar siendo adolescente, el único motivo por el que eliges una tabla determinada es por sus gráficos. A mi siempre me gustaron los más arriesgados, como las "World Industries" diseñadas por Sean Cliver y Marc Mckee. Estaban calificadas como X y eso siempre atraía a los jóvenes rebeldes. También están los gráficos clásicos de Jim Phillips y recuerdo tratar de copiar su estilo en mis dibujos cuando tenía 14 años. Además, tenía la "Where's Thiebaud" de Real Skateboards que lanzaron en 1992. Evidentemente, eso fue una gran influencia en las ilustraciones que hice para los libros "'Neil and Lance" y "Natas and Gonz".

Desde hace varios años vives en Bristol. ¿Qué puedes contarnos sobre la escena artística de esta ciudad inglesa?
Bristol es un lugar muy creativo y tiene una escena artística vibrante, con galerías pop-up y muchos estudios repartidos por la ciudad. Incluso puede afirmarse que es la meca del arte urbano en el Reino Unido porque dispone de una de las escenas más longevas. Muchas persianas de tiendas y edificios están decorados con trabajos de gran calidad. Además, Bristol acoge el festival de grafiti y street art más grande de Europa cada año, que se conoce como Upfest. Más de 300 artistas de todas partes del mundo se reúnen para crear nuevas obras por toda la ciudad. Estamos viviendo un momento creativo muy bueno.

Para terminar la entrevista, ¿qué planes profesionales tienes para lo que queda de año y en qué tipo de proyectos artísticos te gustaría involucrarte?
Nunca pienso demasiado sobre el futuro, por este motivo no tengo grandes proyectos en la agenda. Simplemente estoy centrado en el trabajo del día a día y en disfrutar de lo que hago. El año pasado estuve en Japón, he patinado en París y Barcelona, y me gusta leer, cocinar, ir en bici y visitar galerías de arte cuando tengo tiempo. Organizaré una exposición a finales de este año en España, junto con un excelente ilustrador y buen amigo llamado Philip Morgan, en Moments Festival. Será mi primera muestra en el extranjero, después de visitar y exponer en Platano Rock (Tenerife) y estoy muy ilusionado. Acabo de presentar mi primer libro, titulado "Gnarlbro", y ya estoy trabajando en la siguiente serie de imágenes relacionadas con el mundo del skate para un segundo volumen. También estoy pensando en hacer una línea de camisetas. Más allá de estas ideas, quiero continuar con mis encargos comerciales y mi trabajo personal como de costumbre.

www.hackettillustration.com

Texto de **David Moreu**
Gráficos de **Phil Hackett**

NATHAN OLDFIELD.
EL JUEGO INFINITO

Nathan Oldfield es un artista singular, con una voz propia. De origen australiano y de carácter independiente, su estilo es clásico, sorprendentemente sosegado y trascendente. Sus películas no son de usar y tirar- algo que olvidaremos en la vorágine de videos de internet-. A través de su dilatada obra como director especializado en surf, Oldfield siempre nos ha presentado historias sinceras de personas que se relacionan con el surf de una manera natural. En ellas podemos ser testigos de cómo es la relación que tienen algunas personas con esta actividad tan particular, el surf, que sigue sobreviviendo a la presión de la publicidad y a los estereotipos que la adornan. De este modo, a pesar de su premiada trayectoria, no se ha limitado a filmar y fotografiar estrellas consagradas, sino que ha sido descubridor de grandes talentos.

Tu padre y tus tíos surfeaban y se construían sus propias tablas, pienso que obviamente para ti fue algo muy natural empezar a surfear. Creo que esas primeras sensaciones las transmites muy bien en tus películas. ¿Al final el surfing es una búsqueda de la infancia y de la libertad?
Sí, el surf para mí era algo natural, siguiendo los pasos de mi padre y sus hermanos. He estado enamorado del surf desde que era un niño, pero no lo llamaría una búsqueda de la infancia. Para mí el surf se trata de estar en el ahora, no un anhelo nostálgico por el pasado. Pero el surf definitivamente me mantiene joven de corazón. Mi amigo Lauren Hill llama al surfing "juego significativo" que es una idea encantadora para mí. Todavía encuentro el juego del surf como algo alegre y atractivo como lo hacía cuando era un niño.

Empezaste haciendo fotos y es algo que sigues haciendo. ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos fuera del mundo del surfing?
Henri Cartier-Bresson. Robert Cappa. Ansel Adams. Me gusta un estilo poco forzado de retrato, paisajes y documentales. No hay configuración, es simplemente capturar el momento, capturar espacios salvajes, capturar la humanidad cruda. Crecí leyendo viejas revistas de National Geographic también. Cuando era niño estaba completamente enamorado de las fotografías de paisajes y vida silvestre y de personas y culturas. Creo que sembró una semilla para mi propia fotografía.

¿Qué sucedió para que empezaras a hacer películas? ¿Cómo empezaste ese camino?
Literalmente comenzó con algunos amigos y yo compartiendo tareas de cámara. Rotábamos cada media hora entre el surf y el rodaje. Supongo que me sentí atraído porque he tomado fotos toda mi vida. Yo estaba fascinado con las oportunidades creativas de rodar y editar imágenes en movimiento. Entonces más adelante ya comencé a rodar en serio y conecté con el hecho de recoger hermosas imágenes y contar historias. Nunca me decidí conscientemente a ser cineasta. Simplemente ocurrió orgánicamente.

En tus películas recuperas ese espíritu primigenio del surf, viajes, camaradería, respeto... y esto es algo inusual y ajeno al exceso de comercialización que vivimos ¿Son estas las ideas que te mueven a hacer películas? ¿Sientes que estas aportando algo nuevo?
¡Gracias por tus palabras tan amables! Para mí el surf se trata de un sentimiento. Lo que parece siempre ha sido secundario con respecto a cómo se siente. Entonces, no estoy demasiado preocupado con la captura de la acción. Estoy más interesado en comunicar un sentimiento y contar historias. Y las historias que tiendo a contar exploran y celebran la dignidad humana. Todos tenemos historias. Somos cada uno de nosotros tan únicos, frágiles y preciosos. Son las narrativas que suelo explorar, simples historias humanas. Sé que no soy el primer cineasta de surf en hacer esto, pero trato de contar las historias a mi manera con mi propia visión. Una cosa que a menudo obtengo es que mis películas son diferentes porque son tan personales. Supongo que mis películas van a esos lugares personales, porque son una extensión de lo que soy como hombre, de lo que soy creativamente y de lo que soy como surfer. Uno de los mejores

elogios que he recibido fue de Jolyon Hoff, quien hizo "Searching For Michael Peterson". Me dijo que mis películas le recordaban el trabajo de Alby Falzon, nada forzadas y poco pulidas, porque documento lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi propia vida y en la vida de mis amigos. Eso fue un gran estímulo para mí. Alcanzar la autenticidad y la humildad en mi trabajo siempre ha sido algo en lo que me he esforzado. Supongo que mis películas son personales también porque mi compromiso con el surf es muy profundo para mí personalmente. Tiene un significado enorme para mí en mi vida, y lo ha tenido desde que era un niño pequeño. Cuando documento el surf, sale de ese lugar personal y espiritual, de lo más profundo de mi corazón.

¿Qué primeras películas de surf que viste y cómo te influyeron?
He sido un aficionado a las películas de surf durante más tiempo del que he estado practicando surf en realidad. La primera película de surf que vi fue una reposición de "The Endless Summer" en la televisión como a los seis o siete años de edad, durante las vacaciones de Navidad en la casa de mi primo. Literalmente cambió mi vida. Yo era sólo un principiante del bodysurfing y jugando en tablas de boogie en la orilla en el momento, pero mientras veía esa película sabía en el fondo en mi corazón que iba a ser un surfer para toda la vida como mi pardre y sus hermanos. De alguna manera también sentí que tenía una película de surf en mí. Por supuesto, siendo un niño pequeño, no habría podido articular ese sueño en palabras. Pero era real. Ese sueño permaneció inactivo durante mucho tiempo, hasta los veinte años, en realidad, sobre todo porque estaba más centrado en el surf que en la documentación. Pero toda una vida de fotografía ya allanó el camino para el deseo de crear imágenes en movimiento. Las películas de Jack McCoy habían impactado en mi imaginación cuando crecí, al igual que las películas de Sonny Miller. Y me emocionó increíblemente "Morning of the Earth", sobre todo porque a me comunicó un sentido de sentimiento muy honesto. Esas películas fueron profundamente influyentes para mí, como surfista y como cineasta de surf.

En esta época, ¿podemos hablar de un estilo de vida ligado al surf o es sólo un espejismo?
El término estilo de vida me cohíbe un poco, pero al mismo tiempo, definitivamente no es un espejismo. El surf es realmente una forma de vivir en el mundo, una forma de habitar los espacios costeros e interactuar con las ecologías y comunidades locales. Para mí, y para tanta gente que conozco, el surf es una experiencia diaria. He estado practicando surf durante toda mi vida. Realmente es una parte de la vida.

¿Cómo afrontas la realización de un nuevo film? ¿De dónde sacas la inspiración?
Honestamente, a veces tengo ideas sueltas para una parte de la película, pero por lo general sólo capto los momentos sobre la marcha. Yo no llevo storyboard. Realmente no preparo fotos ni las dirijo. Prefiero un acercamiento documental más de tipo observacional. Para la inspiración no necesito mirar demasiado lejos, porque hay tanta belleza y magia en el mundo del surf - las olas, el paisaje, los seres humanos que juegan en toda esa agua salvaje e inmensa... Y yo soy una de esas personas que están conectadas a hacer cosas. Siempre tengo algo en lo que estoy trabajando, una canción, un poema, una película, un bonsai, una tabla de surf, una esquina de mi jardín. Tengo una profunda necesidad de crear. Esa es la manera en que Dios me hizo, para soñar y hacer.

"Lines From a Poem" fue tu primer film y ya muestra elementos que marcan tu filmografía ¿cómo fue el proceso y qué aprendiste?
Hice esa película hace casi quince años. Era mi primera película y yo era completamente autodidacta, aprendiendo cosas mientras seguía adelante. Era como un curso intensivo en desafíos técnicos y creativos. Hay demasiadas cosas para mencionar realmente, pero una gran lección que aprendí fue respaldar todo. Yo casi había terminado la película cuando mi disco duro reventó. Completamente muerto. Yo era tan novato y con tantas carencias tecnológicas que ni siquiera sabía lo que era un disco duro externo, y mucho menos un sistema de copia de seguridad de archivos. Con la ayuda técnica de expertos sólo fui capaz de recuperar unos cinco o diez minutos de más de una hora de la película completa. Era pesado. Casi me rendí. Pero yo estaba tan comprometido y decidido a dar al mundo una película de surf que me limité a bajar la cabeza, irme a trabajar y rehacer la película. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que el cine de surf podría ser una pasión para toda la vida.

"Seaworthy" se ha convertido en una película de culto y que como tu cuentas se realizó en un momento de inflexión en tu vida; al final el arte es probablemente más útil para uno mismo que para los demás ¿Qué significo la realización de esta película en un momento tan oscuro?
Definitivamente durante todo el tiempo que trabajaba en "Seaworthy", estaba pasando por el principio del duelo por nuestra hija Willow. Estaba decidid a contar su historia y a honrarla en la película, lo cual realmente me mantuvo en pie atravesando ese momento tan difícil. La pieza central de "Seaworthy" era acerca de Willow, y la segunda mitad de la película trataba sobre descubrir nueva esperanza. Fue una terapia dolorosa hacer esa película, pero una terapia al fin y al cabo. El proceso creativo del cine me llevó de alguna manera a la temporada más dura de mi vida.

"The Heart & the Sea" es una continuación de "Seaworthy", pero con un tono de optimismo de vuelta a celebrar la vida, ¿esta forma tan sincera de afrontar el proceso creativo es importante para entender tu obra?
Sí, "The Heart & the Sea" era un retorno a la alegría, siguiendo en la dirección hacia la cual se dirigía la segunda mitad de "Seaworthy". Creo que tienes razón y eres bastante perspicaz al destacar que no puedo evitar hacer un trabajo sincero. Es sólo quien soy. Necesito ser genuino. Me siento inútil al fingir. Estoy increíblemente incómodo con ser poco auténtico, o incluso estando cerca de cualquier cosa que sea poco auténtica. Así que puedo ver que parte de mi personalidad sale a través de mi cine.

Vivimos una época en el que el surfing es muy popular, pero en la que no se le da la atención que merece al surfing femenino ¿qué te atrae del surf de mujeres?
Como fotógrafo y cineasta, estoy fascinado y enamorado de la estética que las mujeres aportan al surf. Personalmente, siempre he visto el surf como una forma de baile. Los hombres y las mujeres bailan de manera diferente y navegan de forma diferente, pero siento que las mujeres aportan una gracia y una emoción a la danza que realmente se distingue de la clase de gracia o emoción que los hombres pueden aportar. Personalmente, me gusta ver a las mujeres surfear. Como fotógrafo y cineasta, estoy dedicándome a la documentación de su baile de manera sensible y creativa.

Belinda Bags llama la atención por su estilo de surfing, muy elegante. ¿Sientes que es necesario darles visibilidad a las mujeres en el surfing?
Tengo la suerte de haber filmado a Belinda en cuatro largometrajes en más de quince años. Ella es realmente una de mis materias favoritas y es una querida amiga. Por supuesto, siempre aspiro a disparar con hombres y mujeres simplemente porque considero que es un retrato más redondo

e inclusivo de nuestro mundo del surf. Cuando crecí, el surf era mucho más exclusivamente una búsqueda masculina. Por ejemplo, sólo puedo pensar en dos o tres chicas que surfearon en la playa en la que crecí. Así que la experiencia de surf de mi infancia y juventud fue mucho más machista y agresiva de lo que es ahora. Hoy, en la parte del mundo en la que vivo, hay muchas chicas y mujeres de todas las edades que practican surf. Me encanta que haya cambiado de esa manera. Como padre de una hija que crece aquí en la bahía de Byron, estoy tan feliz de ver que ella tiene mujeres jóvenes en esta comunidad a las que admirar. En realidad, ya está inspirada por sus vidas de surf. Además, creo que he disparado con las mujeres porque siempre he apreciado la compañía de las mujeres. Mi mejor amiga en el mundo entero es una mujer, mi encantadora esposa. Y algunas de mis mejores amigas son mujeres. Estoy muy feliz de compartir experiencias diarias de surf con mujeres y creo que su presencia cambia la alineación y lo convierte en un lugar mejor. Por supuesto que quiero incluirlas en las formas en que represento el surf.

En la industria del surf (y en cualquier tema relacionado con la publicidad) se tiende a cosificar a la mujer, por eso es de agradecer el tratamiento que le das en tus películas. ¿Es algo premeditado o simplemente fue algo surgió en la realización de tus películas?
Creo que lo más importante para descosificar a las mujeres es representarlas como participantes activos, no como “objetos” pasivos. El deseo de mi corazón es celebrar a las mujeres surfistas como capaces, expresivas, hermosas, poderosas y elegantes. Todavía estoy preocupado y confundido en cuanto a por qué la industria del surf no va para este “ángulo”, para utilizar un término de marketing. Porque no es un ángulo, es realmente la verdad. Es la hermosa realidad del surf femenino.

“The Church of Open Sky” es tu última película, en el que se acentúan ciertos aspectos espirituales alrededor del surf: háblanos un poco del su proceso de creación…
Bueno, el título es una paráfrasis de una expresión que Tom Blake usó. Para aquellos que no lo saben, Blake fue probablemente el surfista más influyente de la primera mitad del siglo pasado después de Duke Kahanamoku. Para Blake, el surf era una experiencia profundamente personal, significativa y espiritual. Era un panteísta autoproclamado y acuñó la ecuación “Naturaleza = Dios”. Creo que esa idea resuena con muchos surfistas. Comparaba el surf con el culto bajo lo que él llamaba “la bendita iglesia del cielo abierto”. Me encantaba esa frase y un día se me ocurrió que sería un título perfecto para la película que ya estaba rodando. La idea de que el surf es una actividad metafísica, y no sólo una actividad física o deporte, y eso es algo que he sentido a lo largo de mi vida. Es un tema que ya ha surgido en otras películas que he hecho. También creo profundamente que todo es sagrado. Todo es santo. Todo es “iglesia”. Así que siento firmemente que la práctica del surf puede ser sacramental en ese sentido. Eso ha sido realmente mi experiencia. La otra cosa que me gusta del título de la película es que es inclusiva para todos. Todos estamos bajo la iglesia del cielo abierto. Nadie está excluido. Todos son bienvenidos. Es una cosa compartida, una comunión universal. Pero la película no explora explícitamente este tipo de idea, son sólo temas en la película que quizás surjan sutilmente.

www.nathanoldfield.com

Texto de **AE S. Rando**
Fotos de **Nathan Oldfield**

THUNDERCAT.

BANDA SONORA PARA LA EDAD DORADA DEL APOCALIPSIS

Ciertos momentos históricos resultan inseparables de la música que los acompaña a modo de banda sonora. En 2013 empezó a utilizarse el hashtag #BlackLivesMatter en las redes sociales después del asesinato de un afroamericano llamado Trayvon Martin en Florida. Un año más tarde, este movimiento se propagó por los Estados Unidos y organizó diversas marchas pacificas para protestar contra las muertes de Michael Brown en Ferguson y de Eric Garner en Nueva York, ambos a manos de agentes de policía blancos. En pleno apogeo de aquellas reivindicaciones a favor de la igualdad racial apareció el álbum "To Pimp a Butterfly" de Kendrick Lamar, una obra valiente y transgresora que contaba con la participación de los músicos más relevantes de la escena soul, jazz y hip-hop actual. Entre ellos destacaba el bajista y productor Thundercat, que se ha convertido en uno de los nombres propios de esta oleada de artistas negros que se han criado escuchando a los clásicos de antaño, pero que no tienen miedo a pervertir las normas con sus composiciones vanguardistas. Como ejemplo de esta incontinencia creativa, encontramos sus discos en solitario que nos trasladan a un universo de harmonías pop arraigadas a las calles de Los Ángeles, pasajes con ritmos funk 100% adictivos y melodías que nos obligan a cuestionarnos todo lo que hemos conocido hasta ese momento. Aprovechando el lanzamiento de su último trabajo discográfico, titulado "Drunk", hemos hablado con esta estrella del underground para bucear en sus colaboraciones más destacadas, descubrir su afinidad con Flying Lotus y reflexionar sobre el poder de la música para sobreponerse a las injusticias sociales. Una entrevista que nos demuestra que la historia se escribe en estricto presente y sin mirar hacia atrás.

Naciste en Los Ángeles a principios de la década de los 80 y tu padre era un reputado batería que actuaba junto a estrellas de la era dorada del soul como Diana Ross, The Temptations y Gladys Knight. ¿Cómo recuerdas tu adolescencia y cuándo surgió tu pasión por la música?
Simplemente puedo decirte que siempre he sentido la misma pasión y el mismo entusiasmo por la música. Aprendí muchas cosas cuando era joven gracias a mi padre, sobre todo cuando lo acompañaba a los conciertos. Entonces, lo que acostumbraba a pasar era que me quedaba dormido en la caja donde transportaba el bombo de su batería porque iba muy cansado. Si te soy sincero, no acababa de entender aquella música, pero lo intentaba. Y no me sumergí en su vertiente social hasta que fui adolescente, casi al mismo tiempo que me di cuenta de que debían pagarme cada vez que tocaba en directo. Fue importante tomar conciencia de que es un trabajo y que debes ganarte la vida con ello. La primera vez que me pagaron fue cuando toqué en la canción de un amigo y recuerdo que experimenté con varios sonidos. Pensé que era algo genial y actuábamos por la ciudad, aunque al ser tan jóvenes no nos pagaban demasiado bien.

En aquella época conociste a Kamasi Washington y montasteis una banda de jazz que se llamaba Young Jazz Giants. ¿Cómo ha evolucionado vuestra colaboración musical desde entonces?
Kamasi es uno de mis mejores amigos y no podría imaginar mi vida sin él porque ha estado presente en todas las etapas. Le estoy muy agradecido por haber contado conmigo en sus proyectos personales y puede que él ahora sea un poco más conocido. Además, puedo ver toda su trayectoria

desde los problemas de los primeros días hasta la actualidad. Soy capaz de apreciar el valor musical y personal. Es una situación extraña porque, normalmente, la motivación detrás de las cosas es el dinero y las emociones pasan a un segundo plano. Sin embargo, Kamasi sigue haciendo lo mismo que cuando éramos críos. Y lo amo por este motivo. Además, cada vez que trabajamos juntos hay una atmósfera similar, aunque todo resulta distinto.

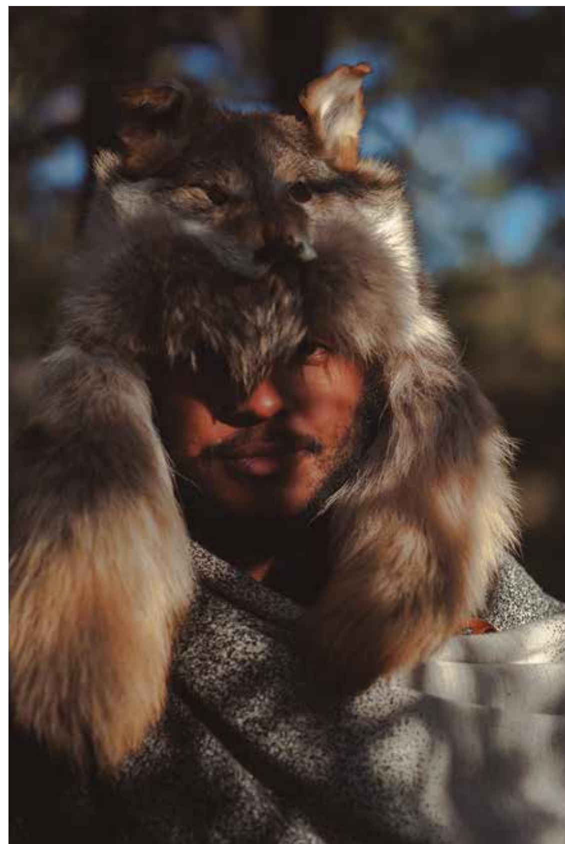
Curiosamente, durante varios años también formaste parte de Suicidal Tendencies. ¿Cómo te involucraste en esa banda de punk y de hardcore tan emblemática?
Todo empezó porque mi hermano mayor se unió a la banda como batería, cuando el bajista Robert Trujillo ya se había unido a la banda de Ozzy Osborne. Durante unos meses probaron a un par de bajistas y también actuaron con un batería llamado Josh Paul. Incluso hubo una época en la que salieron de gira sin bajista. Cuando mi hermano ya estaba afianzado en el puesto, me recomendó como bajista, aunque él se largó poco tiempo después. Y resulta que yo me quedé en Suicidal durante varios años. No grabamos demasiados álbumes y Mike no se sentía muy cómodo con el material que compusimos, pero me apoyó mucho para que me convirtiera en un artista con personalidad propia. Fue una persona decisiva en mi carrera. Ten en cuenta que toqué con la banda hasta que debuté con el disco “Golden Age of Apocalypse”. Como puedes ver, me han influido muchos estilos de música.

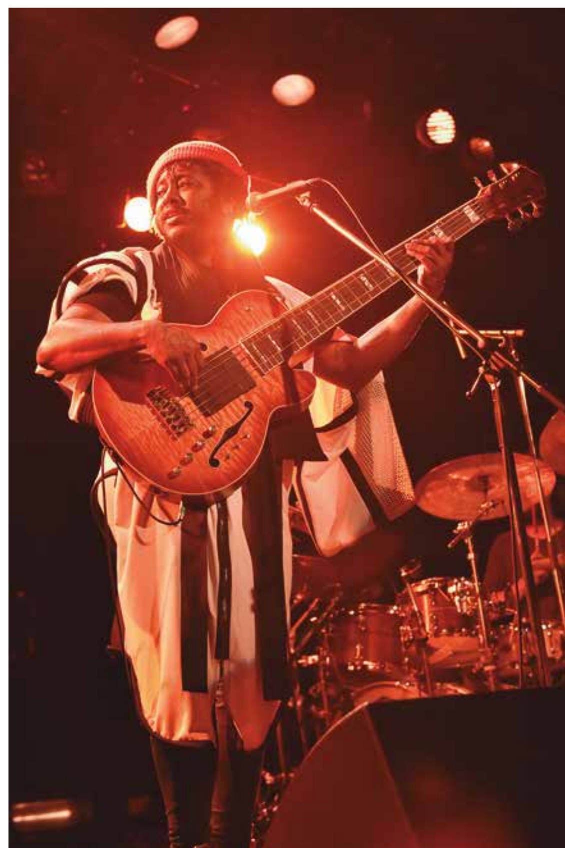
A lo largo de tu carrera has colaborado con algunos de los nombres más excitantes del panorama underground norteamericano. ¿Qué cualidades necesita un músico de sesión para tener éxito?
Debes saber tocar la música, prestar atención a la gente y, sobre todo, fijarte en lo que hacen. También debes ser humilde y tener claro que puedes contribuir al conjunto con tu instrumento. En la gran canción “Humble”, Kendrick Lamar decía el verso: “Bitch, sit down, be humble”. Y tenía razón. Como músico de sesión estás en un asiento de primera fila y puedes aprender muchas cosas, simplemente te sientas y observas. Es fácil estar en el estudio porque vas a trabajar y debes ganar dinero para vivir, a pesar de que muchas veces hace falta sacar tu lado emocional.

Me gustaría preguntarte por algunos artistas concretos con los que has trabajado. ¿Qué aprendiste junto a Erykah Badu en las sesiones del álbum “New Amerykah, Pt. 1”?
Fue una experiencia genial. Esta historia empezó cuando todavía era un adolescente y ella colaboraba con una banda llamada Sa-ra Creative Partners. Eran unos artistas muy prometedores y todo el mundo iba a trabajar con ellos en el estudio, desde J Dilla, hasta Mos Def, pasando por Iggy Pop. En aquella época yo era el chico que siempre estaba allí en medio. Y fue en la época de “New Amerykah, Pt. 1”, justo después de “Worldwide Underground”, cuando Erykah empezó a frecuentar ese círculo. Creo que entonces buscaba algo, por eso se trasladó a Los Ángeles. Así fue cómo la conocí… ya hace casi una década. Ella me preguntó si quería unirme a su banda, fui con ella de gira y grabamos música juntos. Fue una gran oportunidad para mi porque, desde aquel momento, muchas cosas cambiaron. Fue un período en el que yo estaba muy motivado para aprender cosas nuevas y abrir mi mente como artista. Ella nunca se callaba nada y me dijo ciertas cosas que me permitieron encontrar quién era y ser libre. Erykah no tenía miedo a nada, me ponía delante del escenario junto a ella y me pedía que hiciera un solo de bajo frente al público. ¿Quién se atreve a hacer eso? Me animó a seguir mi camino e incluso aparece en mi primer disco. Ella no quería que nadie lo supiera,

Fotos de directo por **Kazumichi Kokei**
Foto de la página siguiente por **Eddie Alcazar**

pero cantó en la canción “Walkin”. Jugó un papel muy importante en mi desarrollo como artista y todavía seguimos en contacto. Siento que Erykah ha sido uno de mis mayores apoyos. Y todo empezó tocando el bajo en uno de sus álbumes.

Una de tus colaboraciones más prolíficas ha sido junto al genio Flying Lotus en discos como “Cosmogramma” y “Until the Quiet Comes”…
Conocí a Flying Lotus hace muchos años en el festival South by Southwest. En aquella época él también estaba experimentando con otras manera de grabar música y quería poner en marcha el sello Brainfeeder para desarrollar sus ideas. Realmente estaba buscando algo nuevo. Es una historia muy larga, pero cuando nos conocimos no nos dimos cuenta de lo similares que eran nuestras maneras de trabajar. Casi como los polos que se atraen de dos imanes. A partir de ese momento pasamos mucho tiempo juntos. Cada banda era como si fuésemos Pedro y Pablo de la serie “Los Picapiedra”. Todo lo que hacíamos era como una aventura muy loca. Todo lo que grabamos empezaba como una especie de reto entre los dos. Sin embargo, desembocaba en una energía creativa, en conversaciones y en muchas horas escuchando música. Empecé a darme cuenta de que se sentía cómodo trabajando conmigo cuando participé en el álbum “Cosmogramma” en 2010. Entonces empezó a rondarme por la cabeza lanzar mi primer LP, algo que lo que no había pensado nunca.

Un año más tarde debutaste con “The Golden Age of Apocalypse”, que contaba con Flying Lotus como productor. ¿Cuál fue el mayor reto que te propusiste con este proyecto personal?
Siempre había compuesto música y me encantaba el acto físico de grabar. Incluso había montado un estudio junto a mi primo y me pasaba el día desarrollando canciones. Pero me sentía más cómodo participando en los temas de otra gente y nunca pensé: “Bien, ahora es mi turno”. Ése no era mi objetivo. Realmente, todo empezó cuando me senté con Flying Lotus, lanzamos varias ideas y él me dijo que creía que merecía la pena intentarlo. Ten en cuenta que nadie me había escuchado cantar hasta ese momento y él decidió apostar por ello. Me propuse cosas bastante elementales, cómo intentar sentir lo que había sentido al escuchar a artistas que me gustaban. Esta manera de trabajar me inspiró muchísimo.

Kendrick Lamar presentó el álbum “To Pimp a Butterfly” en 2015 y se convirtió en un fenómeno. ¿Crees que gracias a este éxito podemos hablar de una nueva escena de música afroamericana?
Más allá de escenas, creo que simplemente somos artistas negros que estamos viviendo una época muy dramática en América. Muchas veces la gente nos pone en el mismo saco, pero todos somos distintos. Sin embargo, compartimos las mismas experiencias y eso nos permite hacer reflexiones similares. Para grabar “To Pimp a Butterfly” tuve que entender quién era Kendrick porque no se trataba de mi. Lo mismo pasó al trabajar en el disco de Kamasi. Creo que hay algo más importante que el simple hecho de ser un grupo de artistas que colaboran de manera habitual. Creo que se trata de algo que ya existía en el arte a lo largo de las décadas y que nos ha conectado a todos en este momento.

Este año has editado un trabajo conceptual titulado “Drunk” en el que participan estrellas como Kendrick Lamar y Pharrell. ¿Qué puedes contarnos sobre la gestación de este álbum y del significado de una canción como “Them Changes”?
Empecé a preguntarme qué quería hacer después del último álbum y había muchos caminos posibles porque había compuesto una gran variedad de cosas. Sentía que tanto Flying Lotus como yo habíamos mostrado la mejor versión de lo que podíamos alcanzar y entonces apareció esa enorme cantidad de música. El significado de “Them Changes” es bastante obvio porque expresa cómo la gente vive una ruptura sentimental. Soy consciente de que no soy el primero en vivir una experiencia así, pero tampoco me gusta dar demasiadas vueltas a las canciones.

La música soul se convirtió en la banda sonora del movimiento por los derechos civiles en la década de los 60. ¿Podríamos afirmar que la música que estáis haciendo artistas como Kendrick Lamar, Flying Lotus, Kamasi Washington y Thundercat es el reflejo del movimiento Black Lives Matter que tanto está dando de qué hablar?
La música siempre ha tenido un efecto en la sociedad. Es algo que se retroalimenta porque, a veces, la música es el resultado de todas las cosas que suceden y otras veces buscamos una música concreta para que sea la banda sonora de un momento concreto. Creo que el arte en general es un elemento muy excitante de la sociedad y representa la parte más importante del pensamiento de la gente. El secreto es desarrollar la habilidad para entender las expresiones artísticas. Y con la música sucede esto, sobre todo en USA, porque siempre ha tenido cierto halo a su alrededor. Por ejemplo, cuando el movimiento punk surgió en Inglaterra, nadie sabía qué significaba o qué implicaciones políticas tenía. Lo mismo sucede hoy en día en mi país con Trump y dice mucho del estado de las cosas. La música siempre será un reflejo de la realidad y podemos mirar hacia atrás, cuando salió “To Pimp a Butterfly”. Creo que es el disco más relevante de la actualidad en temática social y logró unir a la gente en medio de unas circunstancias muy extrañas. Pero la vida continúa.

thundercat.bandcamp.com

Texto de **David Moreu**
Fotos del **archivo de Brainfeeder**

COLT BOWDEN.

UN TROTAMUNDOS CON ALMA DE ILUSTRADOR

Cada día salimos a la calle con prisa. Paramos en los semáforos, esquivamos los coches y nos perdemos entre la muchedumbre hasta que nuestra mirada se cruza con algo que no esperábamos encontrar. Por primera vez nos damos cuenta de que la ciudad está repleta de imágenes sugerentes, rótulos brillantes y letras enormes que nos bombardean con mensajes. Se trata de una forma de comunicación ancestral que ha vuelto a ponerse de moda gracias al trabajo de artistas que mezclan la mentalidad pop con varias técnicas de creación tradicionales. Éste es el caso de Colt Bowden, un nómada aficionado al skate que se ha convertido en un referente del arte independiente con sus tipografías románticas, sus trabajos en imprenta y unas ilustraciones que hacen soñar hasta al más incrédulo. Bienvenidos a este universo de color desbordante, que tiene la mirada puesta en el pasado, mientras los pies se deslizan sobre el asfalto del mañana.

Te propongo remontarnos a los inicios de esta aventura artística. ¿Recuerdas cuando te aficionaste a la ilustración y al dibujo?
Mi hermana Emmy, que es seis años mayor que yo, me ayudó a potenciar mis habilidades cuando era muy joven. Ella es artista, siempre ha sido muy creativa, hiperinteligente y con talento. Recuerdo que yo estaba junto a ella mientras estudiaba para sus clases avanzadas de francés, de historia del mundo y de arte. Por este motivo aprendía cosas que los otros chicos de mi clase no sabían. Cuando llegué a se nivel de educación, ya sabía de qué iba todo. Nuestra madre siempre nos dejó espacio y tiempo para desarrollar la creatividad y la vertiente artística. Ella era muy casera y podía tejer cualquier prenda de ropa que necesitásemos. En la guardería nos daban cada día una hoja de papel para que dibujásemos una imagen en la parte de arriba y escribiésemos una historia en la de abajo. Me resultaba fascinante describir el mundo que me rodeaba e interpretarlo por mis propios medios. Con el tiempo, me di cuenta de que me atraía lo artístico. El hecho de ser pobres nos hizo potenciar la creatividad y el ingenio si queríamos divertirnos. Por este motivo iba a la biblioteca a leer cómics, la revista Mad Magazine y cualquier cosa de la que pudiera aprender algo. Pedía libros de dibujo y de pintura para mi cumpleaños, así que siempre estaba garabateando en papeles o donde pudiera. No teníamos dinero para camisetas de marca, así que dibujaba e imprimía cosas en las de color blanco. Cuando mi hermano y mi primo se aficionaron al skate, se abrió un universo de creatividad frente a mi, un estilo de vida que me permitía ver el mundo de una manera distinta. Continué patinando en el instituto y me matriculé a muchas clases de arte y de diseño gráfico, incluso a una de fotografía analógica. Eso me ayudó a mantenerme en el buen camino.

Tengo entendido que te criaste en Utah, pero que has vivido en lugares como Maryland, California y Hawái. ¿Te influyeron de alguna manera estos paisajes a la hora de ver el mundo?
Despidieron a mi padre de su trabajo en 1989, cuando yo tenía cinco años, y entonces hubo una gran recesión. Dejamos nuestra casa en un suburbio de Salt Lake City (Utha), recorrimos 2.000 millas en coche hacia el este para instalarnos en una pequeña casa de ladrillos en medio de Potomac (Maryland). Allí pasamos dos años y mi padre pudo trabajar como carpintero con mis tíos. Fue un verdadero contraste porque mi ciudad natal en Utah estaba llena de mineros, granjeros y gente muy pobre. En cambio, en Maryland vivíamos en un barrio de millonarios que eran dueños de empresas como Black & Decker y de la cadena hotelera Marriot. Nuestra casa tenía más de cien años, mientras que el resto de la zona era el resultado del boom inmobiliario de principios de los años 80. Más tarde fui al colegio y conocí a los primeros afroamericanos y

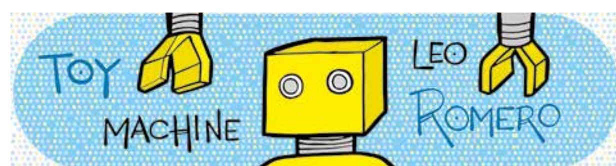

Foto de página anterior por **Weston Colton**

asiáticos de mi vida. En diciembre aprendí cosas sobre Hanukkah, Kwanza y otras festividades, más allá de la Navidad. ¡Fue asombroso! Aquella gran diversidad me abrió la mente, incluso a una edad tan temprana, y me ayudó a ser más tolerante a la hora de aceptar diversas culturas y personas. Al terminar el instituto me mudé a California y a Hawái, y me sumergí en un ambiente creativo marcado por la variedad de influencias. Fue impresionante vivir en aquellos lugares durante tanto tiempo y no sólo como unas vacaciones. Pude apreciar cómo es la vida diaria y cómo las estaciones cambian el paisaje. Creo que he podido disfrutar aspectos de la vida en América que muchos norteamericanos desconocen. Variedad y profundidad, una bendición para mi alma.

Tu carrera siempre ha estado relacionada con el skate y el surf. ¿Cómo te involucraste en esas dos escenas? ¿Por qué crees que aún despiertan tanta fascinación como en los años 60 y 70?
Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, pasábamos mucho tiempo jugando con nuestros tíos porque no eran mucho más mayores que nosotros. Mi tío Matt Ogden era un gran aficionado al skate en los años 70 y, seguramente, habría podido llegar a ser profesional si no hubiera vivido en Utah. Podía aguantarse con las manos en la tabla y recorrer toda una calle en posición vertical. Cuando nos trasladamos al este, donde vivían mis tíos, íbamos de vacaciones a Kitty Hawk (Carolina del Norte) durante varias semanas. Como éramos demasiado pobres para comprar una tabla de surf, nos dedicábamos a hacer body surf o a compartir tablas pequeñas para coger olas. Todo esto fue un buen preludio a mi llegada al mundo del skate. Ahora avanza la historia a cuando tenía 10 o 11 años. Mi hermano Jacob tenía un amigo llamado Mike Thurgood, que estaba muy metido en el skate y nos dijo donde podíamos conseguir una tabla y qué marca debía ser. Ahorramos un poco de dinero y fuimos al centro comercial del pueblo de al lado, donde se encontraba la tienda de skate más cercana, y allí compramos una tabla Consolidated con ejes B-52 y ruedas Spitfire. Ninguno de los dos sabía cómo hacer ollies, pero machacamos por completo aquella tabla durante un mes. Después del colegio, yo llegaba a casa más temprano que mi hermano para practicar. Cuando él llegaba, en seguida cogía la tabla y yo tenía que dar vueltas en bici o ponerme unos patines para seguirle. Recuerdo que vimos el primer vídeo de skate en casa de Mike. Se trataba del tercer vídeo de Toy Machine, titulado “Welcome To Hell”. ¡Joder, era alucinante! En serio, aquello marcó mi existencia como skater desde ese momento. Luego seguí patinando y me obsesioné todavía más. No quería hacer la ruta de repartidor de periódicos en el vecindario, sino que deseaba patinar en cada instante libre que tuve entre los 12 y los 16 años para mejorar mi técnica y conseguir un patrocinador que me permitiera tener tablas nuevas cada mes.

Visto en perspectiva, ¿cuál crees que fue el verdadero momento de cambio en tu vida relacionado con el skate?
Cuando era adolescente, nos cambiaron de instituto al otro extremo de la ciudad, cerca de donde trabajaba mi madre. Y resultó genial porque a tres manzanas había una maravillosa tienda de skate llamada Milosport, que también es una tienda para profesionales del snowboard y sigue abierta hoy en día. Iba allí cada semana y, al cabo de poco tiempo, me aceptaron en su equipo y grabábamos vídeos de skate, pensando que éramos tan buenos como nuestros ídolos (Andrew Reynolds, Tom Penny, Ed Templeton y Chad Muska). A partir de entonces conseguí que algunas empresas me patrocinaran y me mandaran material. Gracias a Milo, empecé a patinar para la marca Savier de calzado, que era una empresa que hacía pruebas para Nike con la idea de ver como funcionaba el mercado del skate. También me llegaron tablas Lib Technology durante una temporada, hasta que me mudé a California y conocí a los tipos de Toy Machine. Patiné para ellos durante un año y medio, incluso fui de gira por los Estados Unidos donde grabamos escenas para el vídeo “Good & Evil”. Fue bastante surrealista, aunque yo no aparecía en el montaje final, y siempre le estaré agradecido a Ed Templeton y a Kevin Barnett por la oportunidad que me brindaron de trabajar con ellos y formar parte de su equipo. Son muy buena gente y muy divertidos. Recuerdo que Ed nos llevaba a exposiciones que organizaban sus amigos cuando estábamos en la misma ciudad durante la gira. Eso era una experiencia distinta al resto de giras de skate en las que había participado anteriormente.

¿Cuál es tu vinculación con Stereo Skateboards y qué encargos has hecho para esta marca a lo largo de los años? Por curiosidad, ¿has tenido la oportunidad de conocer a sus fundadores, Jason Lee y a Chris Pastras?
Después de que lanzaran el video de “Good & Evil”, Ed me propuso continuar en el equipo con la idea de convertirme en amateur, o ayudar a que todo el mundo dentro de la escena me conociera. Yo estaba en una fase mas madura de mi vida, dibujando y pintando como un loco, y Stereo justo estaba preparando su gran regreso. Así que hice el vídeo más elegante que pude editar y lo metí en un paquete fabricado con una portada de disco. Y Ed se lo pasó a Chris y a Jason. No tuve noticias suyas en una temporada (uno o dos meses aproximadamente) y no estaba seguro de si les gustaría mi estilo de patinar. El día que celebraba mi 21 cumpleaños, recibí una llamada telefónica y resulta que eran ellos dos. Eso me dejó boquiabierto. Me preguntaron si quería patinar para ellos, empezar poco a poco e ir progresando si las cosas funcionaban bien con el resto del equipo, que entonces estaba formado por Clint Peterson, Benny Fairfax y Ollie Todd. Me encontré con esos tíos, empezaron a darme material y nos lanzamos a grabar videos por todas partes. Sin embargo, sucedieron algunas cosas en mi vida que me hicieron cambiar de rumbo y me tomé un descanso del skate. Regresé a Hawái durante dos años para hacer un proyecto con mi iglesia. Después volví, me matriculé en la escuela de arte y empezó la gran crisis económica, que hizo que fuera muy complicado tener el apoyo de patrocinadores. Mientras estudiaba, retomé el contacto con Chris Pastras y resulta que le gustaron mis obras. Así surgió la oportunidad de colaborar con ellos de manera creativa, sólo con mis pinturas, en lugar de haciendo trucos de skate. Hicimos la serie sobre ciudades, que realmente salió de un proyecto de la clase de pintura digital que hacía un ilustrador llamado Jake Parker. La siguiente serie fue a base de collages, que se expusieron en el primer Pre-Vinylite Society Art Show organizado en la Orchard Skateshop de Boston por Josh Luke y su esposa Meredith Kasabian. Utilizar una tabla de skate como lienzo es un reto por sus dimensiones. Es un rectángulo muy largo o ancho, dependiendo de cómo lo coloques, y te obliga a pensar muy bien el diseño antes de hacerlo.

En algunas entrevistas has comentado que tus mayores influencias visuales provienen del arte folk americano de principios del siglo XX. ¿Por qué te apasiona tanto ese período histórico?
Supongo que aquellos diseñadores y artistas confiaban en su mirada, en su cerebro y en sus manos como si fueran las herramientas definitivas para crear cosas en aquella época. Asimismo, fue el inicio del fin. Si repasamos el último siglo, nos damos cuenta de que la llegada de la producción en serie destruyó el trabajo creativo y artesanal en el mundo del diseño. Yo disfruto con ambos extremos: el arte comercial y la manera folk de crear imágenes o lettering de principios del siglo pasado. Gracias a esas técnicas tradicionales se obtiene cierta ética del trabajo.

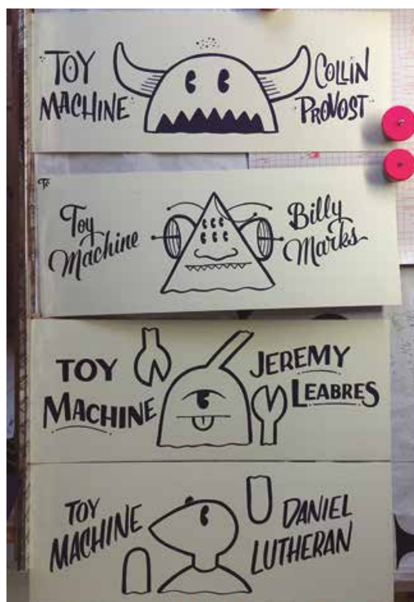

TAY
Do it LIVE!
USED
LUTHERAN
MACHINE
FUR SURE $.99
LOVIN IT! $.73
GET HIGHER $.52
LOVELY DUMPR $.34
I'M SPRACKIN' $.21
SPREAD THE LOVE $.18
YEEEEEAW DAWG! FREE!
GET AMONGST IT
THRIFT
DANIEL
Corona
TOY
MACHINE
BILLY
Marks
GAMBLIN
LOOSE
Nose
A PLUS
BLOOD SUCKIN VEGAN
ED
TEMPLETON
TOY
MACHINE
Pawn
NOSE
RAD!
DIRT BAG
PRO
TOY
Collin
TOY
VOST
MACHINE
TAIL
FUN!

FAITH IN ABOVE
Believe!
JOSH
HARM
GNARLY
omero
BIG BOY!
TOY MACH-INE
JOHNNY
LAYTON
HOT
snap!
DON'T TREAD ON ME
TOY
MACHINE
MATT
LURK
BENNETT
RIDIN
SOLO
CREEPIN
TOY
MACHINE
Diego
BUCCHIERI
ONY
Praise
TOY MACH INE
TANA

* Fotos por **Connor Ebbinghouse**
** Fotos por **Weston Colton**

Tus principales proyectos implican recursos como la tipografía, el diseño de personajes grotescos y la creación de carteles. ¿Cuál es tu proceso creativo y qué técnicas utilizas para tus obras?
Es curioso porque paso mucho tiempo dibujando, pintando y fotografiando caracteres tipográficos, pero no me considero un amante de la tipografía. Mi pasión siempre ha sido dibujar personajes extraños, caras y criaturas. Es algo que me encanta y nunca resulta aburrido. Puede que sea algo que me lleva de vuelta a la guardería, cuando me enamoré del arte gracias a libros infantiles, como "Snowy day" de Ezra Jack Keats o "Where the wild things are" de Maurice Sendak. Estos libros me permitieron crecer utilizando bolígrafos, pinceles, tinta y también acuarelas o gouache. Siempre regreso a estas técnicas, aunque me resulta complicado en mis trabajos como rotulista. En estos casos siempre utilizo pinturas al óleo.

Has diseñado carteles para cafeterías, barberías y tiendas de skate con una aproximación claramente vintage. ¿El estilo de tus creaciones se ajusta al tipo de clientes por los que trabajas?
Intento utilizar el estilo y la técnica que mejor encaja con el propósito final. Cuando hago ilustraciones para mis clientes del sector de la alimentación, me inspiro en donuts, hot dogs, helados y son los encargos más divertidos porque tengo la oportunidad de hacer tonterías y poner en práctica un estilo cercano a los dibujos animados. Cuando hago un diseño sobre cristal para una bodega con muchos viñedos, entonces recurro a referentes con más clase para que se ajusten al cliente. Es algo que surge de manera natural, sin demasiada reflexión, pero con un buen apoyo de libros para encontrar ideas que me inspiren. Utilizo el ordenador y el móvil como cualquier otra herramienta a mi alcance porque resultan muy versátiles para hacer plantillas o bocetos.

Una de tus grandes aficiones es viajar en coche y hacer fotos de las cosas que ves en la carretera. ¿Cuáles son tus destinos favoritos y qué has aprendido con estos road trip?
Siempre he vivido en lugares que están a media hora o a una hora en coche de la ciudad más grande de la zona, del colegio o del trabajo. Puede que esta afición surgiera por ser el hijo pequeño y tener que ir siempre con mi madre en el coche para hacer sus recados a lo largo del día, mientras mis hermanos estaban en el colegio. Me resulta muy inspirador conducir por carreteras secundarias y alejarme de las autopistas. He viajado de este a oeste y viceversa, y de norte a sur por las dos costas de los Estados Unidos, ya fuera en giras de skate o en viajes familiares. ¡Y no hay nada mejor que eso! América es un lugar impresionante para descubrirlo en coche.

Hace unos años compraste una imprenta Vandercook y decidiste fundar un pequeño negocio llamado Voila! Press. ¿Qué historia se esconde detrás de este proyecto y qué trabajos realizáis?
Cuando mi esposa Abigayl y yo estábamos a punto de casarnos, mi amigo Josh Moore, que es un brillante diseñador de Portland (Oregón), me llamó y nos propuso enseñarnos a utilizar su imprenta para hacer las invitaciones de la boda. Después de una breve explicación, pasamos dos días trabajando para hacer 500 invitaciones a tres colores. Entonces nos casamos y, cuando me matriculé en la Brigham Young University de Provo (Utah) ara estudiar ilustración, fui a una clase de impresión para aprender a hacer arte mediante tipografía que impartía Rob Buchert, que ahora es un gran amigo. Al cabo de un semestre, Rob me propuso hacer de becario durante el verano y eso implicaba ir a trabajar a su estudio (Tryst Press). Curiosamente, un amigo suyo se mudaba a Nueva Zelanda y tenía que vender rápidamente su imprenta, así que le pagué 800 dólares por una máquina de casi una tonelada y la llevé al garaje de mi hermana donde la preparamos para trabajar. No tengo ni idea de cómo surgió el nombre de Voila, lo único que tengo claro es que cuando pones el papel en la imprenta y notas como deja la marca de color, es lo más parecido a magia que existe. Por eso elegimos este nombre, que significa "aparecer de repente o por sorpresa". Seguimos imprimiendo cosas cada mes, sobre todo tarjetas de visita de negocios, invitaciones de boda y material para otros eventos. De vez en cuando hacemos portadas de discos para el sello Gnome Life Records o láminas a siete colores para Ed Templeton. Ahora estamos trabajando en una serie de cartas con nombres de sombreros que irán dentro de sombreros artesanales hechos por Tatton Baird Hatters en Springville (Utah). Es un proyecto muy divertido porque Chandler Price, el propietario, ha pedido expresamente que todo el material gráfico para su publicidad esté hecho de manera tradicional, que es el modo que tiene para gestionar su tienda. También imprimo las portadas de mis zines sobre creación de carteles mediante lettering.

En tu web se puede comprar la colección de libros "Sign Painting Books". ¿Cuál es el objetivo de este trabajo editorial tan original?
Creo que el arte que surge del corazón y de la mente puede influir en las personas para bien, además de inspirarnos para amar y ayudar a la gente que tenemos cerca. El arte que se hace para generar dinero es simplemente eso, algo comercial, y no tendrá resonancia hasta que el producto o el negocio desaparezcan.

¿Dónde podemos encontrarte habitualmente cuando no estás concentrado haciendo carteles o imprimiendo materiales? Puede que aún te interese patinar o ir a la playa con la tabla de surf...
Lo más probable es que me encuentres con mi familia. Son los mejores y forman mi mundo. Mi hijo Fox está aprendiendo muchas cosas con tan solo tres años. Es impresionante ver como empieza a dibujar o como baja por la calle con una tabla de skate. Nos mudamos a Oregón, de donde es mi esposa, e intentamos hacer muchas excursiones por la montaña. Pero pronto llegará el verano y uno de nuestros lugares favoritos para descansar es la playa. Creo que necesito comprar un neopreno porque el agua en Oregón está muy fría. También iremos a los skateparks de la zona para desentumecer las rodillas. Por lo que se refiere a banda sonora, siempre recupero el disco "Gun Fighter Ballads" de Marty Robbins y lo pongo a diario. También el disco "Good Vibrations" de The King's Singers. Estos dos han sonado mucho este año. Me gusta mucho la música de Ray Barbee, The Mattson Two y Tommy Guerrero, además, una de mis bandas favoritas de siempre es Belle & Sebastian.

Por último, ¿qué puedes avanzarnos sobre tus proyectos futuros?
Estoy ilustrando unos libros infantiles. Pero espero seguir creando zines sobre carteles, quiero comprar y restaurar camionetas de los años 50 y 60, cuidar de mis amigos y de las necesidades de mis clientes, y sobre todo, criar a mis dos hijos, Fox & Luna, con mi hermosa esposa Abigayl.

beardandbutter.bigcartel.com

Texto de **David Moreu**
Fotos del **archivo de Colt Bowden**

CHRIS BURKARD.

SURF EN EL FIN DEL MUNDO

El surf y el viaje, unidos desde el principio. Prácticamente desde sus inicios, el surf ha estado asociado a la aventura y a esa sensación de libertad que producen la carretera y el contacto con la naturaleza. Quizá en plena época de sobreinformación, en la que parece que ya nada nos sorprende, esta idea del viaje asociada a la libertad sigue funcionando. En el fondo son dos métodos de autoaprendizaje , una forma de conocernos a nosotros mismos. Y esto es lo que vemos en “Under An Arctic Sky”, el nuevo documental del siempre sorprendente Chris Burkard realizado con poderosas imágenes del surf en el fin del mundo, donde al fin y al cabo estamos solos frente a la naturaleza. En este documental se relata la historia de un grupo de surfistas que navegando a lo largo de las gélidas costas islandesas son conscientes de enfrentarse a la peor tormenta vivida en el país en décadas. Burkard es un influyente creador, de formación autodidacta, cuyas imágenes se caracterizan por capturar las manifestaciones más salvajes de la naturaleza, con la cual pretende que aprendamos a relacionarnos de una manera más respetuosa.

¿Cuál fue el motivo para decidir hacer una película en el Ártico?
He estado rodando en el Ártico por cerca de 10 años, principalmente buscando surf, pero también algunas otras expediciones. No teníamos un gran plan para decidir en lo que la película se convertiría, simplemente queríamos capturar todos los momentos de un viaje de surf que estábamos haciendo a una parte remota de Islandia. A medida que el viaje se desarrollaba, nos dimos cuenta de lo especial que era el viaje y al final comprendimos que podíamos hacer de esta película algo realmente especial. Mi enamoramiento con el Ártico se basa en el deseo de ver algo nuevo, algo que no ha sido ampliamente explorado antes. En muchos sentidos el Ártico es la última frontera.

¿Cómo es la experiencia de grabar con temperaturas tan extremas? ¿Tenías algún equipo especial?
Cuando se trata de disparar en el Ártico, sólo se puede planear tanto en lo que respecta al equipamiento de la cámara. La electrónica en general

no está construida para funcionar correctamente en estas temperaturas por lo que tienes que ser creativo para asegurarte de que sobreviva. Hicimos todo, desde fijar calentadores de mano en baterías de drones, hasta poner las baterías de las cámaras en nuestra ropa interior. Los guantes térmicos son una necesidad. Un montón de calentadores de mano y siempre tener un líquido caliente a mano.

Más que una película de surf habitual, en "Under An Arctic Sky" has recuperado el espíritu de viejas películas de surf, donde todo era más impredecible. ¿Sientes que lo buscabas?

Por supuesto, Ben Weiland (el director de Fotografía) y yo nunca quisimos que pareciera un guión. Con un viaje como este es algo imposible guionizar nada, para ser honesto, ja ja ja. A veces parecía que estábamos dando vueltas sin sentido y conduciendo de noche sin razón aparente, pero todo estaba centrado en encontrar olas perfectas y la esperanza de que pudiéramos contar una historia sobre el lugar en sí desde la perspectiva del personaje. Lo bonito es que nunca se sabe si se encuentra gran surf o lo que estos lugares tienen para ofrecer; cualquier surfista lo sabe.

La epopeya del surf, aunque sea un pequeño viaje, es una parte fundamental de la historia de esta pasión, ¿fue difícil convencer a los surfistas de ir contigo? (¡supongo que no!)

Ir al Ártico nunca es un viaje "barato" y eso es lo que hace difícil encontrar gente lo suficientemente comprometida como para ir. Tomar a los surfistas correctos es la parte más importante porque inevitablemente vas a funcionar en algunas épocas difíciles donde necesitas confiar en la gente alrededor de ti. He conocido a Timmy Reyes y Sam Hammer durante mucho tiempo y son algunos de los primeros que vienen a la mente cuando se piensa en surfista que se sientan cómodos en agua fría. Conocí a Justin Quintal hace unos años y me encantó su pasión por el deporte. Huelga decir que no había duda de que estos chicos estaban comprometidos a ir pero te sorprendería lo difícil que es para coordinar personas en un viaje como este. Siempre trato de elegir personas que en primer lugar quieren ir a estos lugares por sí mismos, independientemente de las olas y sólo después de saberlo es cuando hago la invitación disponible.

¿Cómo lidiaste con los problemas climáticos?
Quiero decir que en este lugar la naturaleza está realmente al mando, todo lo que puedes hacer es tratar de ser lo más reactivo posible. El segundo día intentamos probar a la madre naturaleza y condujimos a través de una tormenta ártica masiva, nos recordaron rápidamente que allí éramos simples espectadores pasivos. Después de quedar atrapados en una deriva de nieve en medio de la noche, fuera del servicio móvil y en medio de vientos de 100mph, sabíamos que lo habíamos llevado demasiado lejos y que podíamos tener consecuencias potencialmente mortales.

Tienes imágenes maravillosas ¿Estás contento con el resultado? Tomar fotos por la noche con esas temperaturas tiene que ser una experiencia...
Sí, estoy feliz de cómo salieron todas las fotos. Disparar surf bajo las luces del norte fue honestamente una experiencia impresionante incluso si hubiéramos regresado con las manos vacías, pero que lográsemos capturar esos momentos lo hizo mucho más especial. Habíamos hablado de rodar algo así antes pero la tecnología no estaba realmente a la altura como para hacerlo remotamente posible, así que ver como todo salía a pedir de boca se sintió como una hermosa mezcla de pasión y tecnología

No sé si es una buena o mala señal ver tantos proyectos saliendo a través de crowdfunding. ¿Crees que es debido a la falta de interés en la industria del surf o crees que es una herramienta que te da total creatividad?
Esta es una muy buena pregunta. Lo más interesante de crowdfunding es que da a los consumidores (o espectadores) un control directo sobre lo que quieren ver en la forma de apoyar una campaña. Si el proyecto no parece interesante, el público en general reaccionará en consecuencia y eso se refleja en la cantidad de donantes que donan. Creo que cualquier plataforma crowdfunding tiene algún elemento de ser un "concurso de popularidad", pero a un nivel fundamental, la gente sólo donará a lo que realmente quiere ver nacer. No creo que haya una falta de interés en la industria del surf, creo que muchas publicaciones de surf tienen que ser muy estratégicas sobre en lo que invierten sus valiosos recursos. Cuando te vayas obligando a escoger, inevitablemente pasarás por alto un proyecto épico y apoyas a unos cuantos proyectos mediocres, pero sigues apoyando el deporte del surf. Este viaje de surf fue una asignación para la revista Surfer, con la que he trabajado durante años. Siempre han respetado mi visión de los viajes y hemos sido capaces de hacer algunos proyectos increíbles juntos.

www.chrisburkard.com

Texto de **AE S. Rando**
Fotos de **Chris Burkard/Massif**

THE BR'S.

DESCUBRIENDO BRISTOL & BRIGHTON, ENGLAND

Esta serie de clicks fotográficos que a continuación os presentamos (mal) resumen uno de los mejores meses de julio que hemos tenido en nuestras vidas. Un viaje que nos ayudó (tal cual) a escapar del horrible calor que tenemos en el sur de Andalucía durante ese mes veraniego. Una ruta que nos llevó desde Londres a Bristol, y de Bristol a Brighton para descubrir una pequeña parte de Inglaterra que no conocíamos. También aprovechamos para recargar energías y empaparnos de una cultura fascinante para nosotros y, sin duda, también para muchos de vosotros, lectores de Staf.

Tampoco vamos a descubriros ahora Bristol y Brighton, más cuando media España y media Andalucía vive allí, lo cual resulta bastante curioso, dicho sea de paso. Pero para nosotros fue una gran sorpresa visitar estas dos ciudades. Dos destinos de los que continuamente escuchas buenas referencias y sabes que algún día tienes que experimentar por tus propios sentidos. Pasamos 3 días en Bristol y 2 en Brighton en total. Una escapada rápida, pero muy intensa, descubriendo cosas a cada paso.

De Bristol, simplemente, deciros que es una de las ciudades con más vida cultural que hemos visto jamás en toda Europa, sin nada que envidiar a Londres o Berlín. No en vano, hablamos de una de las cunas del graffiti en Europa, hogar de Banksy y de los géneros musicales como el trip-hop y el drum & bass, por citar un par de ejemplos muy conocidos. Los conciertos, exposiciones, arte urbano, bares, cafeterías, skateparks o las decenas de tiendas de moda, surf, skateboard, concept stores que podéis ver es impresionante. Entre todas ellas os recomendamos que visitéis **Spoke & Stringer** y **Finisterre** (surf), la mítica **Fifty Fifty Store** (skateboard) o **Roamers & Seekers** (urban). Nada mas pisar Bristol, dirigiros al **St. Nicholas Market** con una gran variedad de comida diferentes y tiendas de artesanía, música, etc... es impresionante. Y si vais en julio, intentad cuadrarlo con el **Nass Festival** si sois amantes del graffiti, porque Nass es una de las mayores concentraciones de esta cultura a nivel mundial. Y, por supuesto, el barrio de **Stokes Croft**, eje principal de la cultura alternativa en esta capital, donde se respira un ambiente muy arraigado a los años 90. Cuando uno camina por sus calles, se nota que allí hubo mucha vida cultural en aquella década, cuando la explosión del trip-hop y el arte urbano, las raves, etc. Para un amante del graffiti, ir a Stokes Croft es como para un amante de la Semana Santa ir a Sevilla o para un amante del skate ir al EMB de San Francisco. ¡Debes ir si o si! Y si tienes la suerte de visitar Stokes Croft de la mano de **John Nation** (leyenda viva del graffiti en UK), no lo pienses dos veces. John es toda una institución en Bristol y nadie mejor que él para conocer la historia del graffiti de estos barrios. Y eso se agradece, no como en otras ciudades donde se están poniendo de moda los "Urban Art Tours" que realizan licenciados de bellas artes que no han visto un spray en su vida o algún enchufado de una agencia de publicidad que trabaja con cultura del ayuntamiento de turno y se lo lleva calentito.

Y para comer y, de paso disfrutar de su Spa y piscina muy al estilo colonial, no dejéis de visitar **LIDO**, os va a sorprender. Además, podréis degustar unas tapas mediterráneas que son una autentica delicia. Para dormir nos sorprendió enormemente el **Brooks Guest House**, curiosamente, situado en pleno centro de la ciudad, pero con una tranquilidad para el descanso que se agradece. Y unos desayunos de escandalo.

Nos despedimos de Bristol y vamos camino de Brighton. Sin duda, fue una magnifica elección terminar allí el viaje porque te ayuda mucho a desconectar, a descansar y disfrutar de su magnífico clima, sus playas, sus gentes y su rica comida. Si vais a Brighton, os recomendamos **English's** si queréis comer un magnifico pescado y marisco porque son deliciosos. Y si quieres una comida más exótica, el restaurante de comida india **The Chilli Pickle** es vustro lugar, el mejor indio del viejo continente que vas a probar en tu vida. De entre todos los sitios que vimos para dormir, nos llamó mucho la atención el **Snooze**. Y realmente acertamos. Se trata de una guesthouse de alta calidad y servicio, cuyos dueños son los fans number one de la música negra de baile (como el funk, el soul o el disco) y, además, tienen un programa de radio donde se lo pasan pipa pinchando todos estos hits. A nuestra llegada nos quedamos sin palabras, Snooze tiene todas sus rooms y pasillos decorados de esa temática.

En Brighton hay mucho arte urbano también, aunque no tanto como Bristol, obviamente. Allí nos encontramos con el colectivo de amigos de **Art & Believe**, que nos subieron a la azotea del hotel que habían pintado, con unas vistas de la ciudad impresionantes, y nos contaron como se vive esta cultura. Una gente muy maja y con muchas ganas de que vengan a España a pintar. Aún siendo pequeño, resulta impresionante la gran cantidad de tiendas de artesanía, música, segunda mano, vintage, concept stores, ediciones, ilustración, galerías que podrás encontrar.

Dos destinos perfectos para pasar todo un verano, si el bolsillo y el tiempo te lo permiten, y disfrutar de la ciudad y también de toda la naturaleza que nos brindan. Por ejemplo, ir un fin de semana a Bristol y, más adelante, otro a Brighton son planes perfectos. Los vuelos son baratos, las conexiones súper sencillas, la gente muy maja y los precios están realmente bien, como en España en muchos casos ¡Muy recomendable!

Arte urbano Bristol / John Nation: **www.wherethewall.com**
Agenda y conciertos Bristol: **www.bristollivemagazine.com**
Art & Believe Brighton: **www.artandbelieve.com**

Guía de Bristol: **www.destinationbristol.co.uk**
Guía de Brighton: **www.visitbrighton.com**
Instagram: **@Lovegreatbritain_Es** / **@VisitBritstol** / **@visit.brighton**

Texto y fotos de **Staf Magazine**

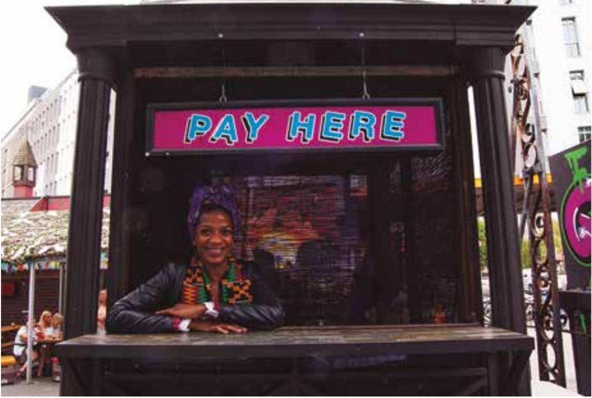

Fotos de las calles de Bristol, entre ellas la piscina del legendario Spa y restaurante LIDO, el St. Nicholas Market, la entrada al museo de arte contemporaneo Arnolfini o el mural gigante de El Mac de hace unos años.

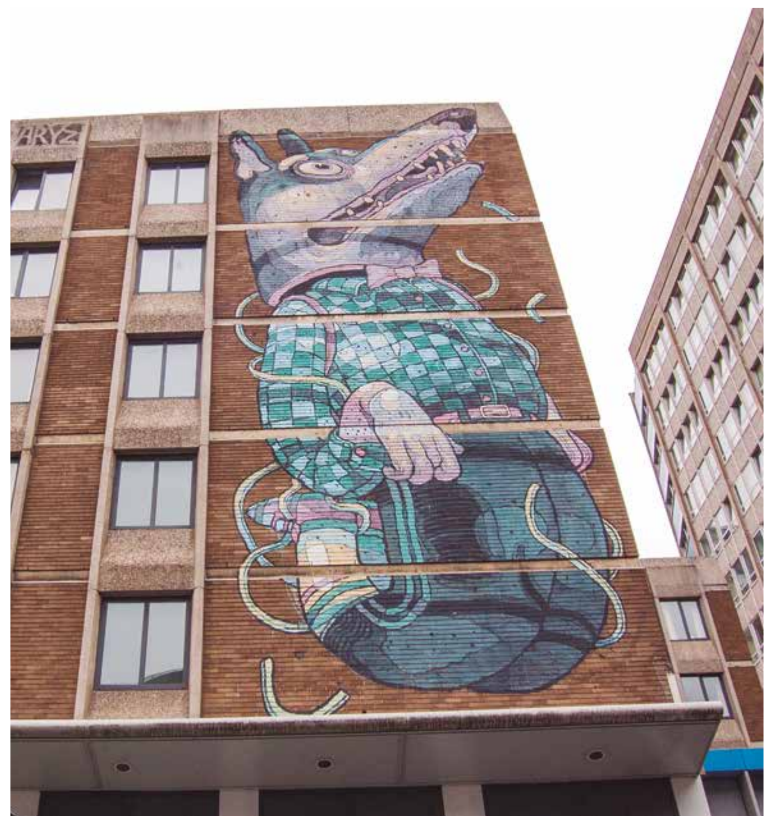
En esta página arte urbano en las calles de Bristol, en diferentes puntos de la ciudad y en el mítico barrio Stokes Croft, entre ellas Banksy, Ariz y otras.

En la página siguiente fotos de Brighton, de sus tattoo shops, el muelle, la obra de Art+Believe y sus increíbles tiendas de Gadgets

3D METAL PUZZLE
HIP FLASK
HIP FLASK
DOCTOR WHO
TARDIS BOTTLE OPENER
JESUS
Sippy Cup
Good morning GORGEOUS
DOCTOR WHO 3D TARDIS Eraser
CAT NAPKINS
hanging fuzzy dice
NINJA BOTTLE OPENER

BRIGHTON FRINGE

MOMENTS 2017

IV Jornadas de estudio de la cultura independiente

ENCUENTROS

WORKSHOPS

FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DOCUMENTAL

Escuela de Arte San Telmo
y Centro Histórico de Málaga

EXPOSICIONES

8 — 17 noviembre

momentsfestival.org

HI MOMENTS!

Patrocina

Colabora

Soporte

Organiza

WWW.THESURFTOWN.COM FTC merc london EL MORTAL wacom cromatiu.net POTATTOO FILMIN mtn NIKITA 3sesenta radio 3 IdN TASCHEN PHAIDON SANCHO GARCÉS (E! Escuela de Arte San Telmo Staf.

Steve Harrington

WWW.STAFMAGAZINE.COM
20 ANOS

